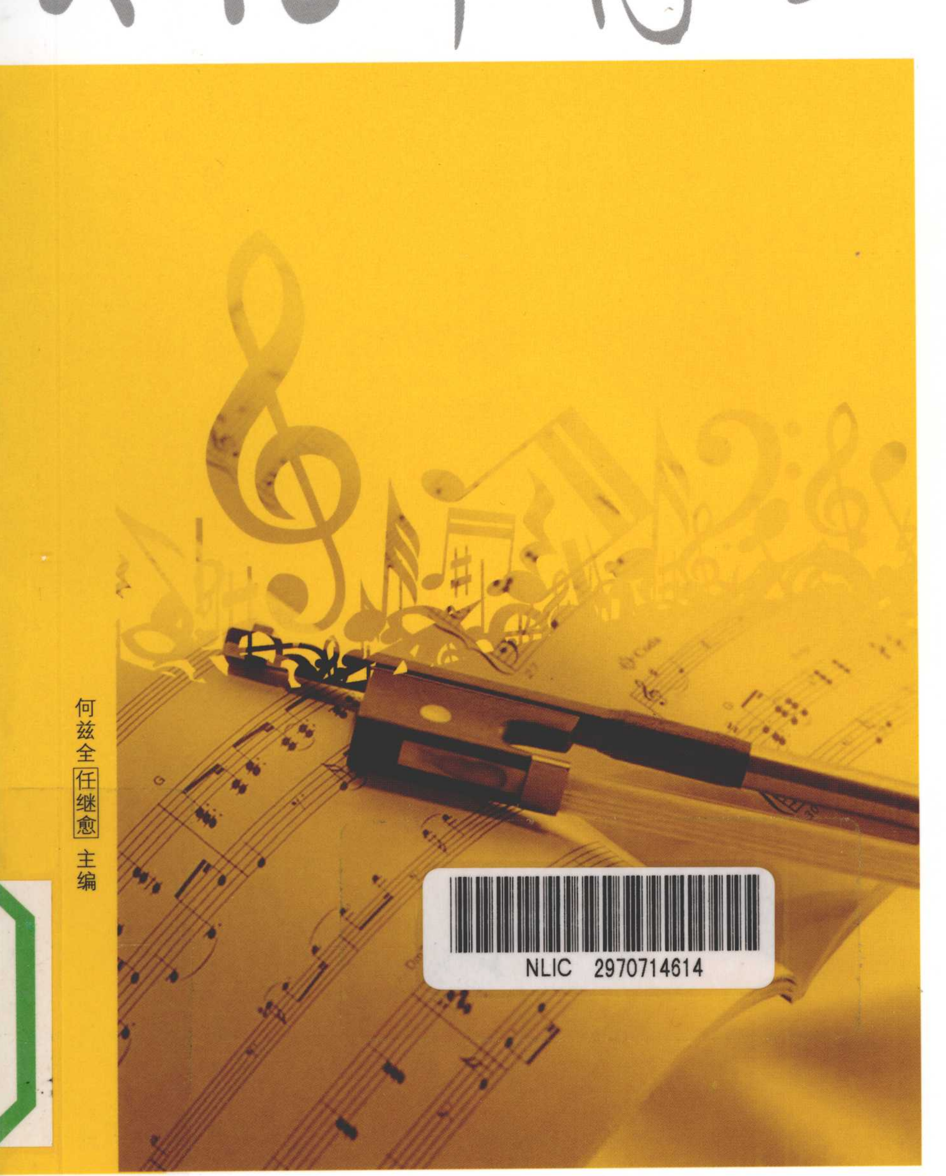
文化中国丛书

汪毓和谈中国音乐

何兹全 任继愈 主编

汪毓和 著

湖南少年儿童出版社

一套提高中学生综合素质的高品质文化读本

一套接近中国文化核心价值体系的话说中国丛书

ISBN 978-7-5358-5665-4

定价：12.00元

文化中国丛书

汪毓和谈中国音乐

汪毓和　著

主编：何兹全　任继愈

湖南少年儿童出版社
HUNAN JUVENILE & CHILDREN'S PUBLISHING HOUSE

图书在版编目（CIP）数据

汪毓和谈中国音乐／汪毓和著. —长沙：湖南少年儿童出版社，2010.8
（文化中国丛书）
ISBN 978-7-5358-5665-4

Ⅰ.①汪… Ⅱ.①汪… Ⅲ.①音乐欣赏—中国—青少年读物 Ⅳ.①J605.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 149859 号

总 策 划： 丁双平　胡　坚
执行策划： 吴双英
特约编辑： 赵宇泽
责任编辑： 杨　巧
封面设计： 肖睿子
内芯设计： 罗俊南

出 版 人： 胡　坚
出版发行： 湖南少年儿童出版社
地　　址： 湖南长沙市晚报大道 89 号　　**邮　　编：** 410016
电　　话： 0731-82196340 82196334（销售部）
0731-82196313（总编室）
传　　真： 0731-82199308（销售部）
0731-82196330（综合管理部）

经　　销： 新华书店
常年法律顾问： 北京市长安律师事务所长沙分所　张晓军律师
印　　刷： 湖南天闻新华印务有限公司
开　　本： 710mm × 1000mm　1/16
印　　张： 6.75
印　　数： 1-10000
版　　次： 2010 年 12 月第 1 版
印　　次： 2010 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
定　　价： 12.00 元

总序

中国是世界文明古国之一，古代世界曾经辉煌灿烂的文明国家，多数没有维持下来，唯有中国这个国家从原始社会到形成国家，有文字可考的历史有五千年以上。我国的文化文明史从未中断，一脉相承，屹立于世界之林，历久而弥新。

我国文化起源于上古，大致在黄河、长江及其周围地域形成，是延续至今的中华民族共同文化，同时又是在连绵几千年中，以华夏民族为主体的各地域文化和各民族文化长期不断交流、渗透和大融合的结晶。

今天，我国正处在飞速发展的新时期，了解过去的优秀文化，正是为了创造未来的新文化，这对于提高民族自尊心、增强民族凝聚力有着极为重要的意义。青少年是国家的未来、民族的希望，对他们进行传统文化教育，是百年大计、千秋功业，因此可谓当务之急。进行传统文化教育要有长远的目标，要让中小学生和拥有中等文化程度的读者掌握和了解我国文化传统史方面的一些基本知识，提高国民的文化素质和修养，以更好地继承发扬优秀文化传统。这是一项宏伟的事业，应引起更多的关注和重视。我在大学教了大半辈子的书，我以为现在大学生的文化素养正在慢慢下降，原因可能不在大学，而在中学，中学底子如果没打好，到大学再改造就困难一些。

书是文化的结晶，是时代的精神产物。我们讲综合国力，书籍也要体现综

合效益。大专家写小文章是件好事，一本书几万字，看起来举重若轻，但背后有很多学问的支持，像演话剧，前台搭的东西并不多，其实后台有好多支持前台演出的东西。该丛书对于成年人也不失为一部高品位的、可信赖的文化知识读物，要走进全国大大小小的图书馆，更要走进千家万户，让更多的读者了解我们伟大祖国悠久的传统文化。

任继愈

2008 年 10 月 14 日

CONTENTS
目录

一　开创中国近代音乐教育先河的沈心工

谈到“学堂乐歌”，我们首先要提到的人物就是沈心工。早在1897年，作为维新运动的成果之一的南洋公学（即上海交通大学的前身）设立了外院（外院相当于现在的小学）。据记载，当时的师范生陈懋治、杜嗣程、沈叔逵等曾合编《蒙学读本》、《笔算教科书》、《物算教科书》和《本国初中地理教科书》等教材，这是中国知识分子自编新式教科书的开端。这里提到的沈叔逵（即沈心工），就是中国“学堂乐歌”的开创者。

沈心工（1870—1947），名庆鸿，字叔逵，“心工”是他后来编歌时所用的笔名，1870年2月14日出生于上海。沈心工的祖辈从事商业，后来家道逐渐衰落。幼年时即喜爱音乐，并在其家塾正式随其大哥开蒙学习。光绪十六年（1890年），沈心工20岁时考中了秀才。1895年应聘于圣约翰书院（即上海圣约翰大学的前身）执教中文。1897年，受“维新变法”思潮影响，他毅然放弃待遇优厚的教习（明、清学官名），考入南洋公学首届师范班。“戊戌变法”失败后，一批志士仁人纷纷东渡日本寻找救国图强之路。1902年4月，沈心工自费东渡日本，就读于东京弘文学院，并重点

考察了日本的学校音乐教育，深受启发。在此期间，他与曾志忞等人在我国留学生会馆发起“音乐讲习会”，并请日本著名音乐教育家铃木米次郎讲授学校歌曲的编写与创作方法。著名的歌曲《体操——兵操》（又名《男儿第一志气高》）就是他在东京时的第一首习作，也是我国最早的学校歌曲之一。

谱例：《体操——兵操》

体 操——兵 操

1=F $\frac{2}{4}$ 沈心工 词曲

5 5 6 6	5 5 3	2 2 1 2	3 0	5 5 6 6	5 5 3
男儿 第一	志气 高，	年纪 不妨	小。	哥哥 弟弟	手相 招，
2 2 3 2	1 0	5 5 6 6	5 5 3	2 2 1 2	3 0
来做 兵队	操。	兵官 拿着	指挥 刀，	小兵 放枪	炮。
5 5 6 6	5 3	2 2 3 3 3 2	1 0	6 5 6 5	6 5 3
龙旗 一面	飘 飘，	铜鼓 咚咚咚咚	敲。	一操 再操	日日 操，
2 2 1 2	3 0	5 5 6 6	5 5 3	2 2 3 2	1 0 ‖
操得 身体	好，	将来 打仗	立功 劳，	男儿 志气	高。

当时中国音乐家编写这类歌曲，基本上都是依据现成的日本歌调然后填上新词。这些歌曲大多既带西洋歌曲的风格，又带有日本歌曲的特色。但是，歌词完全是从中国当时社会现实出发，是为体现当时中国的历史情况而编写的“新歌”。沈心工就是从当时中国儿童喜欢跨一根竹竿比作骑

马，模仿军队行进为国上战场的天真形象构思的。尽管歌曲的音乐取自日本的音调，但配上了这样的新词，所体现的正是中国儿童那种天真活泼、生动可爱的性格和特质。值得注意的是，沈心工所编写的歌词，语言简明通顺、神形兼备，与曲调的结合非常自然贴切。这正是它能得到广大学生喜爱和迅速流传全国的原因。这首生动活泼的儿童歌曲，后来在国内风行一时。1906年，李叔同在其创办的我国最早的音乐刊物《音乐小杂志》刊登的《昨非录》中曾谈道："学唱歌者，音阶半通，即高唱'男儿第一志气高'之歌。学风琴者，手法未谙，即手弹'5566553'之曲。"此处所指的"5566553"，就是这首歌曲曲调的开头。由此可见，这首学校歌曲当时深得人们的喜爱。

1903年2月，沈心工从日本归国，在上海南洋公学附属小学任职。他认真地编写音乐教材，到各处筹划经费，一个月后就开设了一边弹风琴、一边教学生唱歌的"乐歌课"。从此，校园琴声洋溢，歌声飘荡，学生们的精神为之振奋。为了使歌曲能在其他学校和社会上推广，他还不辞劳苦地到上海务本女塾、南洋中学、龙门师范以及"沪学会"文化补习班兼课，同时，他还邀集各校爱好音乐的教师，在假日聚集一起，由他义务教唱歌和讲授乐理知识，从而影响了一批人来从事音乐教学工作。根据国民政府教育部的《第一次中国教育年鉴》的记载，这是我国小学开设"乐歌课"的开端。并且，这一创举很快就在全社会获得了热烈的响应。

沈心工从事音乐教学长达24年，作有乐歌共180余首。从1904年起，他先后根据自己的教学经验编辑出版了《学校唱歌集》（共3册）、《重编学校唱歌集》（共6册）和《民国唱歌集》（共4册）。1930年，他又精选上述自编的82首乐歌，汇编成册出版了《心工唱歌集》。此外，他还翻译出版

了《小学唱歌教授法》一书。

沈心工的乐歌题材较为广泛：有表现爱国主义精神的《黄河》、《从军歌》、《爱国》等；有直接鼓吹国民革命、歌颂共和新政的《革命军》、《美哉中华》等；有提倡男女平等，重视科学的《女学歌》、《电报》、《纺织》等。他所编的乐歌，多数是儿童歌曲。由于他长期担任教学工作，对儿童的心理特点有较深的观察与了解，善于捕捉儿童生活中丰富生动的事物，从而进行艺术的提炼，因此他所创作的歌曲让儿童演唱起来轻松自如。另外，他选用的曲调比较注意音乐语言的生动性和儿童的特点，如他所编的《体操——兵操》、《竹马》、《赛船》、《铁匠》等乐歌，在学生中广为流传。沈心工也是最早使用白话文写作歌词的作者，他编写的歌词浅而不俗、好记易唱。由他作曲的学堂乐歌数量较少，其中有：《黄河》、《革命必先格人心》、《军人的枪弹》、《采莲曲》等6首，以《黄河》一曲影响最大。此曲表现了作者对祖国的真挚感情，黄自在《心工唱歌集》的“序”中曾对此歌作了高度评价。

这首歌曲的歌词为当时“维新派”著名学者杨度所创，曾得到梁启超等人的高度赞赏。歌曲弘扬了“富国强兵”的爱国主义精神，词曲的结合使乐曲悲壮慷慨，表达了中华儿女誓死抗敌的坚定意志。歌曲的音乐风格接近中国古代的“词调歌曲”。作品结构可分为上下两段，前段3句，各占4小节，展现了作者独处黄河边的情景；后段也为3句，各占4小节，抒发了作者见到象征“祖国母亲”的黄河成为“黄沙白草无人烟”的荒芜景象后，毅然心生投笔从戎为国杀敌的宏愿，并坚信自己必将胜利而归的豪情。沈心工在进行歌曲的创作过程中，没有采用当时用外国现成曲调填词、偏于平稳方整的模式，而是力图通过自己的方式创作出接近古代的“词调歌

曲”，来表现当时中国爱国青年那种沉雄果敢、热情澎湃的激情。这首歌曲的创作，体现了沈心工在艺术创造上的精深造诣。《黄河》1992年入选为“20世纪华人音乐经典”的第一首歌曲。

谱例：《黄河》

黄　河

1=C $\frac{4}{4}$

杨　度 词
沈心工 曲

1 1 1 1 | 2· 2 2· 1 2 - | 5· 5 5· 6 5 3· 3 | 3· 4 3 - 0 |
黄 河 黄 河， 出 自 昆 仑 山， 远 从 蒙 古 地，流 入 长 城 关。

5 5 i· 7 | 6 - 6· 5 6· 7 | 5 3· 4 5 5 | 4· 3 2 2 0 |
古 来 圣 贤， 生 此 河 干。独 立 堤 上， 心 思 旷 然。

1 1 1 2 | 2 2 1· 2 3 | 5 - i 7 | i - - 0 |
长 城 外，河 套 边，黄 沙 白 草 无 人 烟。

2 2 2 3 i | 6 6 2 i 5 | 5 5 5 5 5 | 6 6 6 6 6 |
思 得 十 万 兵， 长 驱 西 北 边， 饮 酒 乌 梁 海， 策 马 乌 拉 山。

5 6 i 2 3 - | 2 - 2 - | 3 - i· 6 | 5 - 0 3 |
誓 不 战 胜 终 不 还。 君

5 - - 3 | i - - 6 | 5 - 3 2 1 | 1 - - 0 ‖
作 铙 吹， 观 我 凯 旋。

另外，沈心工在编写学堂乐歌上的突出贡献还表现在他成功地摆脱了旧文学、旧诗词中语言艰涩 、好用典故的文人习气，在选曲填词中密切结合青少年（包括一些低龄儿童）在生理及心理上的特点，创作出的歌曲能够让青少年明白，与他们的现实生活相符。因而，他所编写的歌曲题材丰富多样，语言浅而不俗，意味深长。

二 中国学堂乐歌的天才作者李叔同

李叔同（1880—1942），又名李岸，字息霜，别署甚多。他原籍浙江省平湖县，1880年10月23日生于天津。1905年因母亲病故，再加上目睹祖国山河日趋破败，他毅然东渡日本，寻求救国之道。

李叔同在东京上野美术专门学校主修绘画，兼习音乐。除此之外，他还与曾孝谷等一起创办了我国第一个话剧团体“春柳社”，并以饰演茶花女等女角著称。1906年，他个人还创办了中国最早的音乐刊物《音乐小杂志》（仅出版一期）。1911年李叔同回国，1912年春由天津到上海，任城东女学音乐教习，这是他正式从事音乐教育的开始。同年秋，受聘为浙江两级师范学堂的音乐、绘画教习。1915年又兼任南京高等师范学校的音乐与绘画课程的教习，每月往返于杭宁之间，为我国早期艺术教育的建设奔走。1918年8月19日，李叔同在杭州西湖虎跑寺削发为僧，法名演音，号弘一，他深入研究佛学，著书说法，又为中国现代佛学的发展作出了巨大的贡献。1942年李叔同圆寂于福建泉州开元寺温陵养老院，享年62岁。

谱例：《送别》

送　　别

李叔同 词
［美］奥特威 曲

1=♭E $\frac{4}{4}$

5 3 5 1̇ - | 6 1̇ 5 - | 5 1 2 3 2 1 | 2 - 0 0 |
长 亭　外，　古 道 边，　芳 草　碧 连　天；

5 3 5 1̇. 7 | 6 1̇ 5 - | 5 2 3 4. 7̣ | 1 - 0 0 |
晚 风　拂 柳　笛 声 残，　夕 阳　山 外　山。

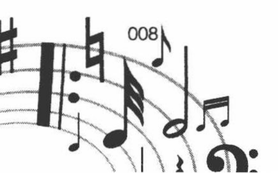
6 1̇ 1̇ - | 7 6 7 1̇ - | 6 7 1̇ 6 6 5 3 1 | 2 - 0 0 |
天 之 涯，　地 之　角，　知　交　半　零　落；

5 3 5 1̇. 7 | 6 1̇ 5 - | 5 2 3 4. 7̣ | 1 - 0 0 |
一 瓢　浊 酒　尽 余 欢，　今 宵　别 梦　寒！

5 3 5 1̇ - | 6 1̇ 6 5 - | 5 1 2 3 2 1 | 2 - 0 0 |
长 亭　外，　古 道　边，　芳 草　碧 连　天；

5 3 5 1̇. 7 | 6 1̇ 5 - | 5 2 3 4. 7̣ | 1 - 0 0 ‖
晚 风　拂 柳　笛 声 残，　夕 阳　山 外　山。

《送别》的曲调取自美国19世纪作曲家奥特威作词作曲的通俗歌曲《梦见家和母亲》。李叔同在日本留学时，日本歌词作家犬童球溪采用《梦见家和母亲》的旋律填写了一首《旅愁》。而李叔同作的《送别》，则取调于犬童球溪所作的《旅愁》，并根据民国时期学校生活的景象重新填词。所

以，尽管原有的曲调仍基本保留，但作品所反映的现实已完全“中国化”了，歌曲所表达的感情也改为20世纪初中国青年学生在离别时的惜别之情。1949年以前，特别是在中学生毕业离校时节，《送别》成为学生们口中常唱的歌曲。
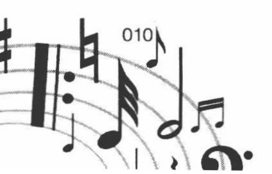
《送别》的歌词语言精练、意境深邃。歌曲采用传统“三段体”的曲式结构，每个乐段均由两个乐句构成。第一、第三乐段完全相同，音乐起伏平缓，描绘了长亭、古道、夕阳等晚景，衬托出渐趋寂静的气氛。第二乐段则略有变化地再现了第一乐段中的第二乐句，恰当地表现了告别友人时的离愁情绪，具有一种特别的韵味。

“长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山……”淡淡的笛音吹出了离愁，优美的歌词写出了别绪，听来让人感慨。李叔同在编写这首歌曲的歌词时，不仅非常注意歌词与原曲调之间在音韵上的结合，还保留了“五四”以前中国青年知识分子时兴的文白相融、情景交融的雅韵。《送别》已经看不出是一首由外国曲调填词的作品了，而是充满了中国的风味。这充分显示了李叔同超常的才情和对音乐艺术的高度造诣。随着时间的流逝，当时的学校歌曲很多都已渐渐被人淡忘，而唯独这首歌曲仍保留其不朽的魅力，并且被人们当做那个时代优秀的中国艺术歌曲的代表。当电影《城南旧事》将其作为主题歌在银幕上演唱时，不少上了年纪的老人，都能和着拍子吟唱，重新体验20世纪初时的校园情景——每当毕业或与师友分离时，大家唱起此曲以寄托惜别、思念之情。

李叔同一生留存的乐歌作品有70余首，其歌曲创作多见于《李叔同歌曲集》，他编作的乐歌继承了中国古典诗词的特点，大多为借景抒情之作，

意境深远而富于韵味。加上他具备较为全面的中西音乐文化修养，选用的多为欧美各国的通俗名曲，因此曲调优美动人、清新流畅，词曲的结合贴切顺达、相得益彰，达到了很高的艺术水平。除《送别》以外，《忆儿时》、《梦》、《西湖》等填词歌曲，以及他自创的《春游》（三部合唱）、《留别》（二部合唱）、《早秋》等都较为突出。这些歌曲大多反映青少年的学校生活，抑或是他个人触景生情的感情抒发。无论是艺术形象的再塑还是词曲声韵的结合，李叔同编写的歌曲都是同时代作品中的佼佼者。

作为我国新音乐启蒙的先驱，李叔同努力将欧洲音乐文化借鉴和运用到自己编写的新歌中，承担了中国新音乐启蒙时代探索"中西交融"音乐特征的历史重任。

三　现代专业音乐教育的奠基人萧友梅

每当人们谈起中国现代专业音乐教育事业的建设时，总会想起为此贡献毕生精力的萧友梅先生。

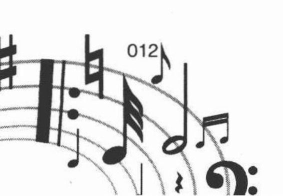

萧友梅（1884—1940），原名萧乃学，字思鹤，又字雪鹏，1884年1月7日生于广东香山县（今中山市）。他比沈心工、李叔同更早留学日本学习教育学和音乐。萧友梅先后毕业于东京帝国大学和东京音乐学校，并积极地参加同盟会的活动，1909年回国后参加“辛亥革命”。1912年他再度留学，赴德国莱比锡音乐学院和莱比锡国立大学学习音乐理论、作曲、哲学和教育学，1916年以论文《十七世纪以前中国管弦乐队的历史研究》获得博士学位。

在封建统治下发展起来的中国传统音乐，大多是少数文人作为自娱，以弹奏古琴、琵琶等乐器为喝酒作诗助兴，或请唱昆曲、皮黄之类。对从事表演来谋生的行为，都被视作是一些“伺候人”的行业。显然，这与晚清以来发展的新文化（如日本的“学校唱歌”和后来中国的“学堂乐歌”）是不相符合的。

因此，当1920年萧友梅回国时，他一心要用自己在国外所学的知识来推动和普及“国民音乐教育”。而创建中国现代专业音乐教育正是培养人才、开辟道路的根本，因此最初萧友梅参与了北京大学附设音乐传习所、北京女子高等师范学校音乐体育专修科、北京国立艺术专门学校音乐系的创建。但是，1927年，北京政府在张作霖军阀势力的压迫下，下令将这些新生的音乐教育机构统统停办。萧友梅后来在蔡元培的帮助下，在上海重新创办了一所专业音乐学校——国立音乐院（1929年改名为上海国立音乐专科学校），继续为中国近代音乐教育事业的长远发展付出心血。

除了处理好上海国立音乐专科学校的大小事务外，萧友梅在音乐创作和音乐研究方面也作出了不少成绩。他的音乐活动的开展始终紧密围绕整个“国民音乐教育”大业的发展，他回国之后进行的音乐创作中绝大部分都是教材性的作品，萧友梅将这些作品分别编印出版了3个曲集，即《新学制唱歌教科书》（初中用）、《今乐初集》（高中用）、《新歌初集》（高等学校用），还有管弦乐《新霓裳羽衣舞》、大合唱《春江花月夜》等大型作品，均专为北京大学音乐传习所师生的演出而写。萧友梅这类音乐作品可以说是中国“五四”时期代表性的学校歌曲。与过去以单声习唱的“学堂乐歌”有所不同，他的这些学校歌曲大多因袭了德国一般学校歌曲的模式——带钢琴伴奏、结构平稳方整，歌曲内容主要反映青年学生的现实生活和思想感情，其目的是向青年学生进行道德和艺术的教育。《问》是萧友梅在这类学校歌曲中的代表作，歌曲阐发了作者深藏于内心的忧国忧民的真情。《问》尽管仍保持平稳朴实的风貌，但其思想内涵和艺术风格却比一般反映学生生活的学校歌曲具备更深的感人力量，因此，它成为当时

许多歌唱家演唱艺术歌曲时的保留曲目。

谱例：《问》

问

1=G 4/4
感慨

易韦斋 词
萧友梅 曲

5 | 3.2 1 71 2 | 3 - - 5 | 2.1 7 66 72 | 1 - - 5 |
你 知 道你 是 谁？ 你 知 道年华 如 水？ 你
你 知 道你 是 谁？ 你 知 道人生 如 蕊？ 你

1. 1 34 56 | 5 - 2. 2 | 1 2 3 2 | 5 0 5 - |
知 道 秋 声，添 得 几 分 憔 悴？ 垂
知 道 秋 花，开 得 为 何 沉 醉？ 吹

渐慢

3 0 3 - | 1 0 176 513 | 6 - 5 - | 432 5 5 232 |
垂！垂 垂！你知道 今日的 江 山，有多少 凄 惶 的
吹！吹 吹！你知道 尘世的 波 澜，有几多 温 良 的

原速

1 - - 5 | 1. 1 1 - | 5. 0 3. 0 | 1 - - ‖
泪？ 你 想 想 呵！ 对！ 对！ 对！
类？ 你 讲 讲 呵！ 脆！ 脆！ 脆！

四　黎锦晖与中国儿童歌舞音乐

“小孩子乖乖，把门儿开开，快点儿开开，我要进来……”这首叫做《老虎叫门》的歌曲，就像小红帽与大灰狼的故事一样，曾经在许多幼儿园里被小朋友们歌唱和表演。今天还有很多的叔叔、阿姨，只要听到这首歌，就能回想起他们童年时期表演《老虎叫门》的情景。这首歌是我国早期儿童歌舞剧《神仙妹妹》中的一段，它的作者就是我国儿童歌舞剧最早的开创者——作曲家黎锦晖。

黎锦晖（1891—1967）,字均荃，笔名甚么、金玉谷等，1891年出生于湖南省湘潭县。黎锦晖自幼就喜爱古琴等民族弹拨乐器，家乡的民间歌舞、湘剧和花鼓戏等戏曲对他影响也很深。青年时代，在“五四新文化运动”的推动下，黎锦晖开始醉心于“儿童文学”、“文明新剧”、“推动国语”等文化改革，主张通过创、编、演“儿童歌舞剧”来实现上述文化改革。为此，从1920年开始，他先后创作了11部篇幅稍长、有人物情节、歌舞与说白相结合的“儿童歌舞剧”（如《麻雀与小孩》、《葡萄仙子》、《神仙妹妹》、《小小

画家》等）和24部篇幅短小、情节简单、没有说白的“儿童歌舞表演曲”（如《可怜的秋香》、《老虎叫门》、《好朋友来了》等）。这些作品，不仅迅速得到全国各地广大儿童的欢迎，还传遍了香港、南洋等华人地区。

上述儿童音乐作品几乎都是由黎锦晖自己编写脚本和创作歌词的。这些作品通俗易懂，音乐语言简练、生动、明快。同时，在这些儿童音乐作品里，民歌、小调、曲牌等均成为创作的素材。特别是作者在创作中善于抓住儿童的心理特点和兴趣来选择题材、构思情节，发挥儿童富于幻想、想象的特点，并大胆吸取童话的题材和运用“拟人化”的手法，从而使作品童趣盎然。黎锦晖用生动的艺术形象向少年儿童进行新思想的启蒙教育，为中国20世纪普通学校音乐教育的发展开辟了一条宽广的新路。

《可怜的秋香》是他十多部“儿童歌舞表演曲”中的代表作之一。

该作品以牧羊女秋香的独唱及独舞为表现形式，讲述这位中国农村牧羊女孤苦的一生，同时又通过与歌曲中所提到的“金姐”、“银姐”的幸福命运进行对比，揭露了当时社会中普遍存在的“贫富悬殊”的现象，充满了作者对孤苦牧羊女秋香的同情。作品由各含12小节的上下两段所组成，上段主要以“问”的方式展现“金姐”、“银姐”的幸福生活，下段则以“答”的方式叙述秋香的悲惨命运。作品的曲调完全由黎锦晖自己创作，并运用了中外民间歌曲多段歌词唱同一曲调的“分节歌”形式，而且采用了中国民间音乐所特有的“五声性调式”的音乐语言。黎锦晖就是这样通过朴素深情的歌舞表演，成功地征服了全中国儿童的心灵，丰富了中国“五四”时期新音乐运动的成果。

黎锦晖是中国近代第一位致力于儿童歌舞剧创作的音乐家，他为儿童歌舞剧作出了重要的贡献。他的作品在20世纪20至30年代被全国中小学校广泛采用为教材，这些歌曲至今仍给人们留下了深刻的印象。

谱例：《可怜的秋香》

可 怜 的 秋 香

1＝F 4/4

柔板

黎锦晖 词曲

5 1 2 3 2 1 | 5. 3 2 1. 6 5 | 6 5 6 1 3 2 - | 5 5 6 5 3 5 - |

暖和的太　阳，太　阳，太　阳，太阳　他记得：　照过金姐的脸，

美丽的月　亮，月　亮，月　亮，月亮　他记得：　照过金姐的脸，

灿灿的星　光，星　光，星　光，星光　他记得：　照过金姐的脸，

5 5 6 5 3 2 3 1 2 3 | 3 5 3 2 3 2 1 5. 6 | 1 2 7 6 5 - |

照过银姐的衣　　裳，也照过幼　年　时　　候的秋　香。

照过银姐的衣　　裳，也照过少　年　时　　候的秋　香。

照过银姐的衣　　裳，也照过老　年　时　　候的秋　香。

5 5 0 6 i 6 5 0 | 5 5 0 6 i 6 5 0 | 5. 3 2 6 1 3 1 | 2 - 1 2 3 5 3 |

金姐，有爸爸爱，　银姐，有妈妈爱，　秋　香，你的爸爸　呢？你的　妈妈

金姐，她出嫁了，　银姐，她出嫁了，　秋　香，有谁爱你　呢？有谁　娶你

金姐，她儿子好，　银姐，她女儿好，　秋　香，你的儿子　呢？你的　女儿

2 - 5 1 | 6 1 2 3 6 1 5 6 1 | 5. 3 2 1. 6 5 | 2 3 2 1 3 6. 3 5 |

呢？她呀，每天只在草　场　上，牧　羊，牧　羊，牧　　羊，牧　羊，

呢？

呢？

(6 i 2 3 i 6 3 5) | 6 2 1 6. 3 5 | (6 3 5 3 5 6 1 5) |
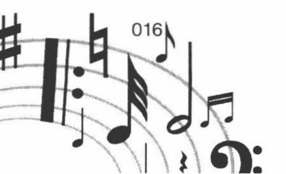
可怜的秋　香！

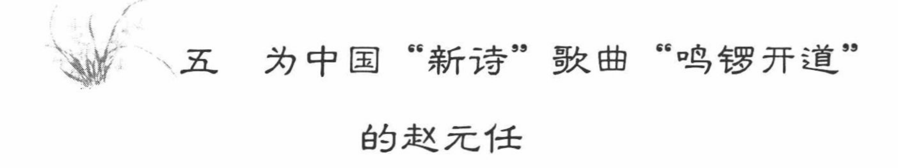
1 3 2 5. 3 2 | (5 3 2 3 5 3 1 2) | 2 3 5 i. 6 5 |

可怜的秋　香！　　　　可怜的秋　香！

(i. 6 5 3 5 6 i 5) | 5 6 1 5 1 | (1 2 6 1 5 6 1 -) ‖

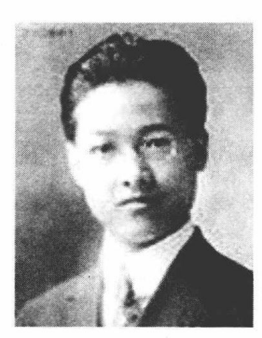
可怜的秋香！

五　为中国“新诗”歌曲“鸣锣开道”的赵元任

在“五四新文化运动”中，与提倡“白话文”、“推广国语”密切配合的文化运动还有胡适、刘半农、徐志摩等积极主张的“新诗”热潮。这股热潮曾得到当时名列“北京四大教授”、我国现代语言学奠基人之一的赵元任（另三位为“维新派学界领袖”梁启超、“国学大师”王国维和“历史学家”陈寅恪）鲜明有力的支持，特别是他将自己的第一本创作歌曲集以《新诗歌集》为名正式出版，更加表明他对“新诗”歌曲的推崇和肯定。
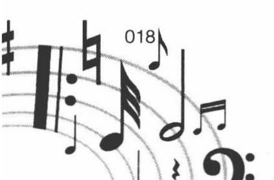

赵元任（1892—1982），字宜重，祖籍江苏省武进县（今属常州市），1892年11月3日出生于天津。由于家学渊源，赵元任自幼就对中国古代文化有较浓厚的兴趣，与中国传统音乐接触也较早。1898年，赵元任开始入私塾开蒙，1901年随家移居老家常州。1906年开始接触新学，1910年入南京高等学堂预科，随即考入北京清华学校（该校当时曾作为留美预备学校，后改名为清华大学），后作为其第二批“庚款游美生”与胡适、杨杏佛等同批赴美。1914年赵元任毕业于美国康乃尔大学并获数学学士学位。

1918年又获美国哈佛大学哲学博士学位。1920年回国，在清华学校任教，后又赴美，在哈佛大学专攻语言学。1925年赵元任回国任清华大学国学研究院国学导师兼哲学教授，主要讲授中国语言音韵方面的课程，1929年任北京中央研究院历史语言研究所语言组主任，为中国现代语言学科的创设和发展打下了基础。

尽管赵元任以其精深广博的学识与梁启超、胡适等被同称为“北京四大教授”，但他也像19世纪俄罗斯著名化学家、音乐家波罗金一样，是一位终生热爱音乐，并在音乐创作、演唱、钢琴等方面均具较高造诣的“业余”作曲家。“五四”时期，他对胡适、刘半农等人所倡导的种种文化运动十分支持，并对以“新诗”为题材的中国艺术歌曲的创作，作出了重要的历史贡献。

赵元任一生共创作声乐曲、钢琴曲等作品一百多首，其中1928年正式出版的《新诗歌集》集中体现了他在音乐方面的个人才气和高超的艺术造诣。例如歌集中的一首《卖布谣》，就是他在1922年用刘大白同名新诗谱写的歌曲。歌曲叙述了在帝国主义和封建势力的压迫下中国个体小生产者的悲苦生活，勾画出当时洋货充斥市场、个体手工业劳动者面临经济破产的图景，流露出作者对劳动人民深厚的同情。赵元任运用自己渊博的语言学知识，从江苏无锡的地方语调中引出朴实而生动的旋律，词曲结合不仅恰当，而且还使那些易混淆的词在演唱时也能声韵清晰。

全曲以五声音阶为基础，钢琴伴奏中六度音的频频出现更增强了乐曲的民族风格，在“洋布便宜，财主欢喜”处，为贴切词意，赵元任运用了西洋和声的手法，使得衔接巧妙，为作品增添了新的色彩。

谱例：《卖布谣》

卖　布　谣

1=♭E $\frac{5}{4}$

刘大白 词
赵元任 曲

（1 5 6 5 1 | 1 5 6 5 1）| 5. 6 5 i - | 5. 6 3 5 - | 5 3 5 6 i 3 5. |
嫂嫂织布，哥哥卖布，卖布买米

3. 5 2 3 - | 5. 6 5 i - | 5. 6 3 5 - | 5 6 6 5 2 - |
有饭落肚。嫂嫂织布，哥哥卖布，小弟弟裤破，

i. 2 i 3 5. | 5. 6 5 i - | 5. 6 3 5 - | 5 3 3 5 6 i 3 5. |
没布补裤。嫂嫂织布，哥哥卖布，是谁买布？

3. 5 2 3 - | 5 3 i 5 - | 1 - 2 3 0 | 3 #4 #5 6 - |
前村财主，土布粗，洋布细，洋布便宜，

2 3 #4 5 - | 3. 5 6 5 i | 3 3 5 2. 1 6 | 1 - 6 0 0 ‖
财主欢喜。土布没人要，饿倒了哥哥嫂嫂。

1926年，赵元任创作了他最有代表性的抒情歌曲——《教我如何不想他》，这也是赵元任自己最喜爱的一首歌曲。当年，在清华学校举行的一次师生联欢会上，梁启超唱起了《桃花扇》中的《哀江南》，王国维诵读了一段八股文章，而赵元任就唱了这首他自己创作的《教我如何不想他》。事隔50多年，1980年6月，清华大学代表团在美国访问时，在旧金山的一次聚餐会上，88岁高龄的赵元任情不自禁地站起来，唱起了他几十年前创作的这首得意之作。1981年，当赵元任第二次回国，在中央音乐学院举行的一次座谈会上，他又一次唱起了这首歌，以此来寄托他对祖国的深情。这首

歌曲也深受国内许多歌唱家的喜爱，成为音乐会上经常演唱的曲目。

《教我如何不想他》的歌词作者刘半农是我国“五四”时期积极提倡“新诗”的领头人之一，赵元任在上世纪20年代创作的多首歌曲的歌词都取自于刘半农的诗作。尽管从文字表面看，完全可以从“自由恋爱”的角度去想，但实质上，歌词中反复咏唱的“教我如何不想他”的“他”包含了更广泛的含义。赵元任在晚年就曾说：“可以理解为一首爱情歌曲，但‘他’可以是男的‘他’，也可以是女的‘她’，也可以代表这一切心爱的‘他’、‘她’、‘它’。这是因为歌词是诗人刘半农当年在英国伦敦留学时写的，有思念祖国和念旧之意。”

谱例：《教我如何不想他》

教我如何不想他

1=♭E 3/4

刘半农 词
赵元任 曲

(13 | 5· 3 56 | 5 3 5i | 3· 2 i6 | 5 -) 3 | 5 - 3· 5 | 5 - 6 |

天 上 飘 着 些 微

5 - 3 | 5 - 3· 5 | 5 - i 6 | 6 5 5 - | 5 - 5· 6 | 1· 3 5 3 |

云， 地 上 吹 着 些 微 风。 啊！

5 - 5 5 | 3 5 6· 6 5 6 | i· 3 2· 5 | 3 2 6 1 2· | 1 - (5 6 |

微 风 吹 动 了 我 头 发， 教 我 如 何 不 想 他？

该作品的音乐曲调采取“通谱歌”形式（这是欧洲19世纪德语艺术歌曲中叙事性歌曲的常用模式，如舒伯特的《魔王》、舒曼的《两个掷弹兵》等），每段歌词都有不同的曲调，这仿佛给同一主题人物穿上不同的服装，抒发他在不同情景中的感情。全曲除了声乐的歌唱外，还配以富于形象性的钢琴织体音型和完全用钢琴弹奏的“引子”、“间奏”和“尾声”。所以，萧友梅曾高度赞赏赵元任的这类歌曲是“中国的艺术歌曲”，赵元任是“中国的舒伯特”。这首歌曲的音调风格还有意地吸取了中国五声性的调式，其中反复演唱的“教我如何不想他”这一句，还引用了京剧声腔板式“西皮原板”中一段“过门”的音调，在曲调多声结合的处理上也做出了大胆的“民族化”探索。因此，这首歌曲以其鲜明的中国特色为人们高度赞赏，歌曲曲调中表现出来的感情，也正是赵元任对祖国、故乡和亲人的思念之情。词作优美动人，结合对春、夏、秋、冬自然景色的描写，生动地抒发了“五四”时期中国青年心中强烈要求个性解放的革命诉求。同时，作者又从我国传统的音韵学和戏曲中吸取营养，使音乐具有口语化的特点，这些都是这首歌让人倍感亲切的原因。

此外，赵元任在20世纪20至40年代还创作了许多优秀的声乐作品，如歌曲《劳动歌》、《上山》、《也是微云》、《西洋镜歌》、《老天爷》，大型合唱曲《海韵》等。赵元任作品中的歌词大多选用“五四”时期胡适、刘半农、刘大白、徐志摩等人的诗作，因此带有强烈的反封建的民主爱国精神，并且歌曲形象鲜明，风格新颖，曲调优美流畅，富于浪漫气息。由于赵元任在从事语言学研究时曾到中国各地去调查方言，接触过不少民间音乐。因此，他在音乐创作中对和声的“民族化”也进行了探索，积累了中国现代音乐“民族化”的最初经验。

六　民间音乐家“瞎子阿炳”

20世纪30年代，在江苏无锡的街头，无论酷暑严寒，人们常常会看到一位面带墨镜、身背琵琶，边奏二胡边蹒跚而行的盲艺人，他就是民间音乐家——“瞎子阿炳”。

阿炳（1893—1950），本名华彦钧。1893年（清光绪十九年）生于江苏无锡。他的父亲华清和是当地城隍庙附近“洞虚宫”道观东偏殿雷尊殿的当家道士。华清和精于道教音乐和民间音乐，会演奏多种民间乐器。阿炳的母亲出身农家，曾嫁给一个姓秦的穷秀才为妻，但婚后不久即守寡，以帮佣为生。后与华清和同居，生下了阿炳。阿炳8岁随父在雷尊殿当小道士，并在私塾读了三年书。他从小生性聪颖、喜爱音乐，加上华清和的悉心教导和严格要求，12岁已能演奏多种乐器，并经常参加拜忏、诵经、奏乐等活动。阿炳十五六岁时已在无锡道教界小有名气，人们常称他为“小清和”、“小天师”。他刻苦钻研，精益求精，18岁时即被无锡道教音乐界视作“演奏能手”。
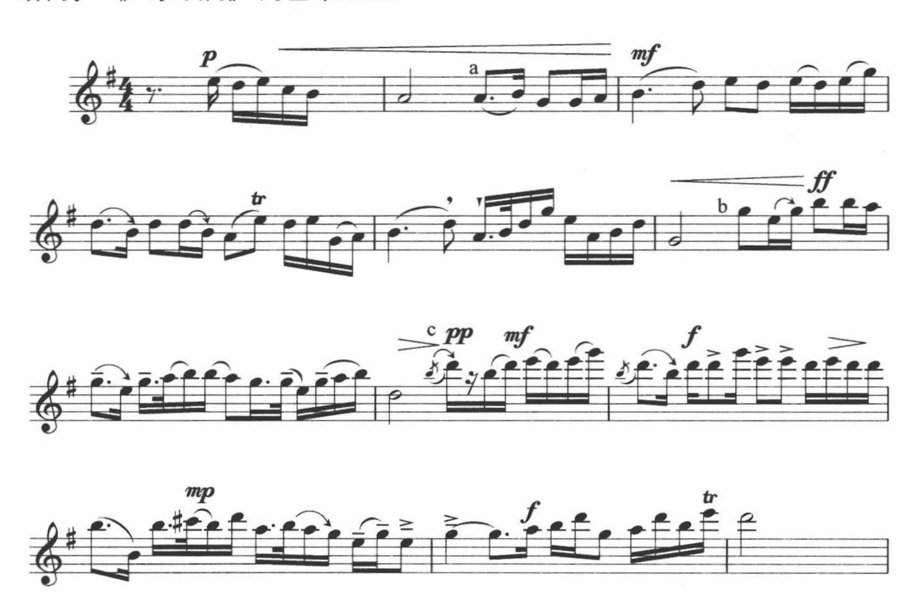
1918年华清和因年老多病不治而亡，阿炳便承继为雷尊殿当家道士。他除从事道教礼拜活动外，还广泛结交各种民间艺人，进一步掌握了不少民间

音乐。不久他患眼疾，因得不到应有的治疗，至1928年左右，最终双目失明。因无法再从事道教活动，断绝了生活来源，他只能流落街头，靠卖艺为生。从此，人们也渐渐忘记了他的姓名，而称他为“瞎子阿炳”。

阿炳卖艺时主要是用人们喜闻乐见的说唱形式编说“新段”，其内容大多切中时弊、抨击社会黑暗，以富有激情的语言激发人们的爱国热忱。他的卖唱新闻，唱出了群众的心声，深得市民的喜爱。在他卖唱的间歇也应听众要求演奏一些琵琶小曲。现在蜚声国际乐坛的《二泉映月》，就是他卖唱后在步行回家途中即兴演奏的“无题”乐曲（他称之为“自来曲”，1950年采录此曲时，将其定名为《二泉映月》）。因此，这首作品中所体现的感情与后来录音后所取的题名“二泉”、“映月”的情景并无直接联系，作品

谱例：《二泉映月》的基本主题

的实质乃是阿炳对自己悲苦一生的咏叹和痛诉，是他常年颠沛流离的生活体验。

全曲主要通过3个主题性乐句所构成的乐段，先后作5次展开性变奏来表现作者内心的悲苦。全曲开篇是平静的抒发，然后走向激情的痛诉，最后又流入低沉的深思。这5个乐段的变化是："a"与"c"先后5次在音调、节奏上根据情绪的起伏进行变形，构成乐曲发展中对比和动力性的因素；而"b"则始终保持原貌不变、构成维持全曲各段相互统一连贯的因素。阿炳就是这样经过无数次自我摸索的演奏，逐步形成了自己的音乐风格：充满"动"（对比变化）与"静"（统一连贯）的不断运动，但又结构平衡的音乐模式。阿炳是一位完全不懂西方音乐创作的民间艺人，但他从自己长期演奏传统音乐的艺术实践和对生活现实的反复感悟中，无意识地将自己的艺术感悟转化为既是即兴式的，又是精雕细琢的二胡杰作。

抗日战争胜利后，阿炳被禁止在城里表演。1947年，他肺病发作，卧床不起，从此不再上街卖艺，在家以修理胡琴为业，艰难度日。直至1950年8月，中央音乐学院研究部杨荫浏、曹安和等专家到江苏收录"十番锣鼓"时，在无锡为他录制了3首二胡曲（《二泉映月》、《听松》、《寒春风曲》）和3首琵琶曲（《大浪淘沙》、《昭君出塞》、《龙船》）。数月后，1950年12月4日，阿炳病逝，抢救阿炳音乐遗产之举被迫终止。

七 “国乐改进”事业的奠基人刘天华

20世纪中国近代音乐文化的发展，最初是取法于西方经验而向前推进的，但在这股“西乐东渐”的潮流中也有少数音乐家更钟情于“洋为中用”，摸索创造能符合时代要求的新型国乐，其中突出的代表就是刘天华。

刘天华（1895—1932），原名刘寿椿（“天华”是他1922年到北京时改的名），1895年2月4日出生于江苏省江阴县的一个新派知识分子家庭。1909年考入常州中学学习，并开始自学西洋铜管乐器和参与校园“笛管队”的演奏。1911年辛亥革命，刘天华回到江阴参加“反满青年团”军乐队，任鼓号手。1912年，家道衰落，他又随其兄刘半农一起赴上海谋生，考入演“文明戏”的“开明剧社”，成为剧社乐队的铜管队员，也就此萌发了终生从事音乐事业的志向。1914年后，刘天华先后在江阴、常州等地的中学任教，并开始向周少梅、沈肇洲等国乐名师学习二胡、琵琶等民族乐器的演奏。1922年，他应聘为北京大学附设音乐传习所国乐导师，并在北京女子高等师范学校和北京国立艺术专门学校兼任二胡、琵琶、小提琴教师。在任教之余，他还向当时在该校任教的

俄裔小提琴教授学习小提琴，并潜心钻研西洋音乐作曲理论，目的就是想在亲身参与中领会西方音乐的精髓，以“中西交融”的精神为发展新型的中国国乐开拓出一条新路。
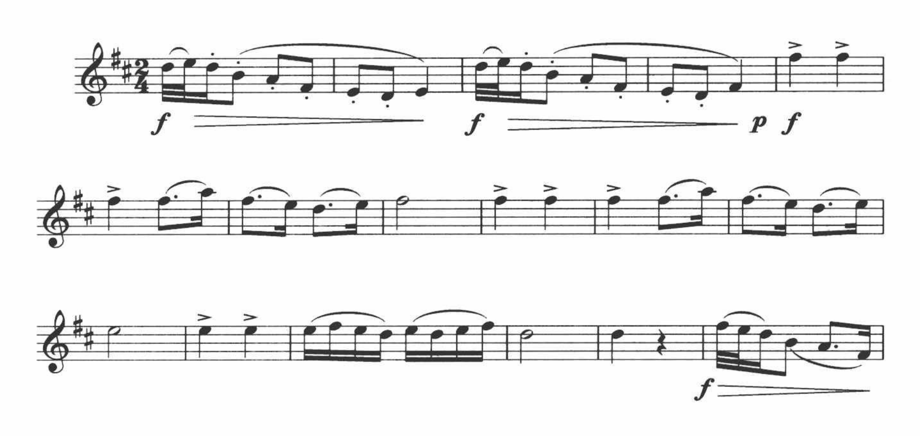
1927年，在刘天华的倡议和组织下，我国第一个以“改进国乐”为宗旨的“国乐改进社”在北京正式成立。该社不仅在民族音乐的收集、整理、研究上有不少成就，还在创作、演奏、教学等方面作了大量工作，并出版了不定期刊物《音乐杂志》（到1934年共出刊了10期）。1932年5月底，刘天华在北京天桥搜集锣鼓谱时不幸染上猩红热，于6月8日去世，年仅37岁。

刘天华选择二胡作为他“国乐改进”的主要突破口，借鉴了小提琴演奏的揉弦、颤音、泛音、跳弓、断弓、颤弓等技法，融合了琵琶、古琴、坠胡等民族乐器的各种演奏技巧，有意扩大胡琴的“多把位”演奏音域。经过多年潜心构思，刘天华创作了《病中吟》、《良宵》、《月夜》、《空山鸟语》、《光明行》等“十大名曲”。这些作品使原来一直将二胡用于为戏曲、说唱作托腔式伴奏的演奏方式，提升为从乐曲到演奏都体现其新的“时代精神”的独奏乐器，从而使这件历经千年、不受人重视的民间乐器，变成与近代西乐能同处的中国现代专业独奏乐器。刘天华通过自己的登台演奏和辛勤教学，为中国近代二胡学派走向全国奠定了最初的基础。

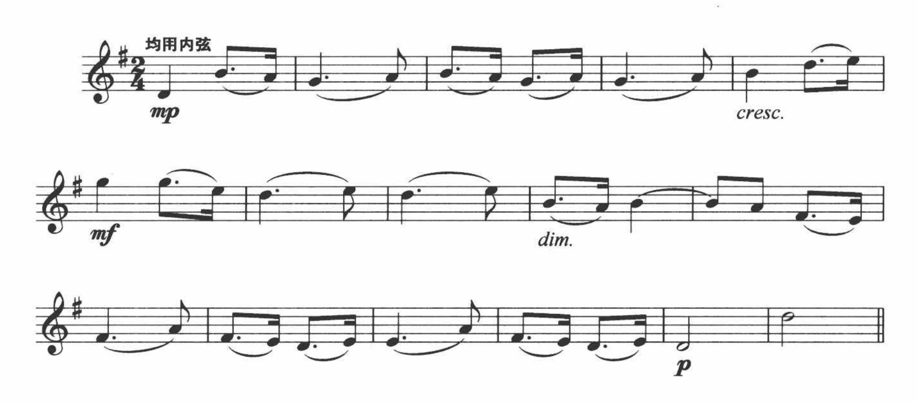

谱例：《光明行》的两个基本主题：

主题一
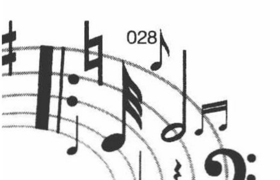

主题二

《光明行》是刘天华“国乐改进”艺术实践后期的代表作，写于1931年春，一年后他即不幸逝世。作品题名的含义是“对光明充满信心的乐曲”，这里的“行”字是对汉代一种民间歌曲体裁说法的借用，并非指“行进”、“形状”等意。这里所说的“光明”也不是政治意义上的说法，而是

刘天华自己对国乐改进事业充满信心的意思。作品的音乐建立在两个宫调式和带有进行曲风格的音调上，音乐的律动充满节奏感。两个主题的调式虽然同是接近西方大调的宫调式，双方建立在主调与下属调的调性关系，但前者的音调激昂开阔，后者的音调则趋于沉着稳重，两者形成互补的关系。

在乐曲的展开中，虽然刘天华基本沿用中国传统音乐中的旋律扩展的方式，但他也大胆引进了西方典型的主三和弦的琶音，运用不同调性转移的对比和小提琴常用的颤弓来加强旋律的力度，体现了他对中西音乐大胆地融合和实现“国乐改进”的抱负。

八　一代学院音乐宗师黄自

20世纪20年代末，中国现代专业音乐事业如同刚出土的幼苗一样茁壮成长。一批热爱音乐、才气横溢、理想远大的音乐青年，纷纷从四面八方汇集到新生的中国乐坛，为振兴祖国的现代音乐事业、培养大批中国自己的作曲家和表演家作出自己的贡献。其中特别值得提出的就是黄自。

黄自（1904—1938），字今吾，1904年3月23日出生于江苏省川沙县（今属上海市）一个民族资产阶级家庭。他的父亲是当地一位新型的实业家，母亲是当地一所新型学堂的创办人和校长，他的叔父则是中国最杰出的职业教育家、著名的民主党派领袖之一的黄炎培。

黄自幼年受到较好的传统文化的熏陶，从小学习成绩就名列前茅，十分喜爱音乐。1916年（12岁）即考入北京清华学校学习，开始自学西方音乐。1924年，他以优异的成绩毕业，并获准公费到美国留学。由于当时没有学音乐的名额，他选择了心理学为主课，入学美国俄亥俄州欧伯林大学。两年后，获得心理学专业的“文学学士”学位。1928年，黄自到耶鲁大学音乐学院继续深造，实现了盼望已久的愿望。1929年他以交响序曲《怀旧》获得音乐学士学位。同年5月31日在毕业音乐会上，由作曲家、指挥家达维德·斯坦利·史密

斯（David Stanley Smith，1877—1949）亲自指挥耶鲁大学音乐学院和新哈文交响乐队合作首演了黄自的这首乐曲。作品演出后，黄自得到当地美国音乐界和舆论界的高度评价，并得到了一笔赴欧洲学术性旅行的奖金。

1929年黄自回国后任教于上海沪江大学，第二年即应聘为上海国立音乐专科学校教授兼教务主任。他几乎承担了理论作曲专业的全部理论课程——和声、曲式、对位、赋格、乐器法、配器法及自由作曲，还教授了音乐史及音乐领略法（即音乐欣赏）两门必修课。在担负了繁重的教学任务和行政工作之余，黄自还热情地进行音乐的创作，如混声合唱《抗敌歌》（原名《抗日歌》）、《旗正飘飘》，齐唱曲《九一八》、《热血歌》，以及相当数量的艺术性独唱曲（《春思曲》、《故乡》、《玫瑰三愿》）、古诗词独唱曲（《南乡子》、《点绛唇》、《花非花》等）、清唱剧《长恨歌》、电影主题歌《天伦歌》和大量供中小学生习唱的学校歌曲。

1937年，黄自辞去上海国立音乐专科学校的教务主任一职，除进行教学工作外，他集中精力专心于《音乐史》和《和声学》的编写。1938年春，黄自因患伤寒，不幸病故于医院，年仅34岁。

在1929年回国后的9年间，黄自绝大部分精力都投入到繁重的教学工作和社会音乐活动中，音乐创作只是他课余的艺术实践。虽然他创作的数量有限，但作品旋律优美，技法精练简洁，显示出高超的艺术造诣，给中国音乐界带来了极其深远的影响。赵元任在听到他病逝的噩耗后曾深情地说："我曾称他为现代中国最可唱（most singable）的作曲家。因为这个缘故，我赞成现在学作曲的学生们把研究舒伯特（Schubert）、勃拉姆斯（Brahms）等的功夫，至少分一小部分来注意黄自的音乐。"

《西风的话》就是他为小学生创作的一首代表作。

谱例：《西风的话》

西 风 的 话

1=G $\frac{4}{4}$

廖辅叔 词
黄 自 曲

mp
5 5 5 1 3 5 | 5 - 4 - | 3 3 3 2 1 7 | 6 - - 0 |
去 年 我 回 去， 你 们 刚 穿 新 棉 袄，

p
6 6 6 7 1 2 | 2 - 5 - | 5 5 6 7 1 2 | 3 - - 0 |
今 年 我 来 看 你 们， 你 们 变 胖 又 变 高。

f
5 5 6 5 4 3 | 4 - 6 - | 4 4 3 2 3 5 | 2 - - 0 |
你 们 可 记 得， 池 里 荷 花 变 莲 蓬？

1 1 1 7 6 5 | 5 - 4 - | 5 5 5 4 3 2 | 1 - - 0 ‖
花 少 不 愁 没 颜 色， 我 把 树 叶 都 染 红。

《西风的话》的歌词作者廖辅叔，出生于广东惠州的一个音乐家庭，他也任职于当时的上海国立音乐专科学校，既多才多艺又酷爱音乐和诗词写作。廖辅叔与黄自年龄仅差3岁，情投意合，因而他同黄自及其“四大弟子”（陈田鹤、贺绿汀、江定仙、刘雪庵）均结成了深厚的友谊。这首作品的歌词通过“西风”这一自然现象，情景相融地向茁壮成长的学生致以新学年到来的祝贺。语言虽然质朴简明，但字字饱含深情，且富于艺术韵味。作品的音乐结构平稳方整，旋律优美流畅，钢琴伴奏不喧宾夺主，配以变化的和声，呈现出了一幅宁静、温和的音乐画卷。此曲原为齐唱曲，后常常被配以合唱进行表演，深得中国青少年的喜爱。

九　“左翼”音乐的开拓者聂耳及其《卖报歌》

每当雄壮的中华人民共和国国歌奏响，鲜艳的五星红旗冉冉升起的那一刻，每一个华人都会从心底涌出一种强烈的民族自豪感与使命感。它令我们想起了从19世纪以来，我们国家所经历的种种灾难和屈辱，在那激动、果敢、振奋、自豪的歌声中，我们不禁又想起那位英年早逝的作曲天才——聂耳。

聂耳（1912—1935），原名聂守信，字子义(“聂耳”是他20世纪30年代初进入上海“联华歌舞学校”后改的名字)，云南玉溪人，1912年2月14日出生于云南省昆明市的一个中医家庭。4岁时因父亲病故而家道中落，仅靠母亲彭寂宽给人治病和经营一小中药铺支撑一家五口人的生活。

聂耳从小学习努力、成绩优秀，并热爱音乐、文学和戏剧。1925年，考入云南省立第一联合中学。时值第一次国内革命风暴在南方兴起，聂耳接受进步书刊的影响，开始关心社会群众的生活和命运。1927年，聂耳又以优异的成绩考入云南省立第一师范学校。在校期间他经常参与进步学生

组织的“读书会”活动，并加入学校的“共青团”组织，积极投入当地的革命活动。1930年因逃避反动派的抓捕，他只身到上海靠做店铺小工为生，1931年因店铺倒闭而失业。同年4月考入黎锦晖创办的“联华歌舞学校”（即黎氏的“明月歌舞团”），担任其乐队的提琴手。1932年4月聂耳结识了左翼戏剧家联盟负责人、中共上海中央局文化工作委员会成员田汉，并加入了左翼戏剧家联盟的剧译小组，大大提高了自己作为一个“革命文艺工作者”的觉悟性，于是他自动脱离了黎氏的“明月歌舞团”。同年11月，进入联华影业公司工作（先是做“场记”，后参与配音创作）。1933年，由田汉介绍正式加入中国共产党，并在田汉的帮助下与任光、吕骥、张曙等一起参与和组织“苏联之友社”音乐小组、“中国新兴音乐研究会”等革命音乐组织。这一年，也是聂耳为“左翼”影片和戏剧进行音乐创作的艺术生涯的开端。

从1933年至1935年，聂耳先后创作了电影主题歌和插曲《大路歌》、《开路先锋》、《毕业歌》、《塞外村女》、《飞花歌》、《逃亡》、《新的女性》、《铁蹄下的歌女》、《义勇军进行曲》（该曲于中华人民共和国成立后即被定为中国的国歌）等，戏剧插曲《码头工人》、《苦力歌》、《告别南洋》、《梅娘曲》、《慰劳歌》，儿童歌曲《卖报歌》、《雪花飘》、《牧羊女》、《小野猫》、《小工人》等37首声乐曲，以及《翠湖春晓》、《金蛇狂舞》、《山国情侣》、《昭君怨》等4首民乐合奏曲。1935年4月，聂耳因躲避反动派的搜捕避居日本，同年7月17日在神奈川县藤泽市的鹄沼海不幸溺水身亡，终年不到24岁。聂耳将自己短促的一生全部奉献于中国无产阶级的革命事业，以自己全部的心血投入到创造“替大众呐喊”的“新兴音

乐”中。

聂耳的音乐创作几乎都来自于革命斗争的需要，具体说即是为当时“左翼”电影的拍摄和“左翼”戏剧演出的需要而谱写的。但著名的儿童歌曲《卖报歌》则有其独特的背景，它既不是为某一电影或某一戏剧所配写的插曲，也不是刊物的约稿或投稿，而是聂耳主动为他经常在住所附近见到的一位女报童“小毛头”（她的真名叫“杨碧君”）而写的。聂耳请安娥为之写词，写出初稿后，他还主动征求了那位小报童的意见进行了修改。写好后他还亲自教那位女报童演唱，就是通过这个“小毛头”的卖唱，《卖报歌》这首歌逐步在上海的报童，以至在全国的报童中传开来。

谱例：《卖报歌》

卖　报　歌

1＝F $\frac{2}{4}$

安　娥　词
聂　耳　曲

5 5 5 | 5 5 5 | 3 5 6 5 3 | 2 3 5 | 5 3 5 3 2 |

啦 啦 啦　啦 啦 啦，我 是 卖 报 的　小 行 家，不 等 天 明 去
啦 啦 啦　啦 啦 啦，我 是 卖 报 的　小 行 家，大 风 大 雨 里
啦 啦 啦　啦 啦 啦，我 是 卖 报 的　小 行 家，耐 饥 耐 寒 地

1 3 2 | 3 3 2 | 6 1 2 | 6 6 5 | 3 6 5 | 5 3 2 3 |

等 派 报，一 面 走，一 面 叫，今 天 的　新　闻　真　正
满 街 跑，走 不 好，滑 一 跤，满 身 的　泥　水　惹　人
满 街 跑，吃 不 饱，睡 不 好，痛 苦 的　生　活　向　谁

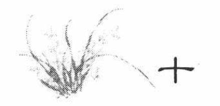
5 - | 5 3 2 3 | 5 3 2 3 | 6 1 2 3 | 1 - ‖

好，　七 个 铜 板　就　买　两　份　报。
笑，　饥 饿 寒 冷　只　有　我　知　道。
告，　总 有 一 天　光　明　会　来　到。

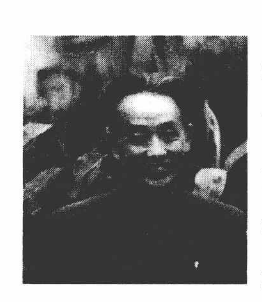
这首歌曲之所以得到了众多报童的喜爱，不仅是因为歌词的语言简单明了，更重要的是它真实地反映了当时被迫失学的中国儿童的现实生活。聂耳以明快的节奏、爽朗的音乐语言，生动地再现了这些儿童在受压迫的艰苦生活中仍保持天真活泼的性格和乐观上进的精神。这种天真的童心和开朗乐观的精神，正是新一代中国革命儿童的典型特征，也给当时中国革命者以莫大的鼓舞。

聂耳全部的艺术追求都是为了表达中国被压迫的群众的心声，是为人民大众进行的音乐创作。他以自己的实践行动证明，他不仅在创作方向和创作内容上是一位坚定的革命者，在艺术形式和艺术形象的塑造上也是一位大胆的革新者。聂耳通过自己的创作深刻地反映了他所处的革命斗争年代，同时，他的音乐创作也彰显出其个人独特的音乐风格和艺术个性。他用自己的一生去探寻音乐如何为无产阶级政治服务、如何与广大群众结合，以及如何继承民族音乐传统和借鉴外国经验来发展中国民族音乐。聂耳以自己的天分和努力为中国“左翼音乐运动”和人民大众革命音乐的发展作出了卓越的贡献。

十 “从学院走向革命”的贺绿汀

在“五四新文化运动”推动下发展起来的中国近代新音乐文化，在一开始是按资产阶级民主主义的方向发展的，当时的音乐家也局限于学院知识分子的圈子。但正像中国的无产阶级革命是由知识分子深入工农群众中所推动的一样，随着工农革命运动的发展，更多的革命知识分子自觉走向群众革命斗争。贺绿汀正是中国音乐界“从学院走向革命”的一位突出代表。

贺绿汀（1903—1999），原名贺安卿、贺抱真、贺楷，笔名罗亭、华生、山谷，1903年7月20日出生于湖南省邵东县的一户贫困农家。1923年春，贺绿汀入长沙岳云艺术专修学校，主修音乐，兼习绘画。毕业后留校任教。1927年在湖南革命运动的影响下，他参加了湖南的农民运动，并加入了中国共产党。“马日事变”后，贺绿汀被迫离开邵阳，经长沙、武汉，至广州，参加“广州暴动”失败后，他又随红军至海陆丰根据地，在彭湃领导的中共东江特委宣传部工作。1928年被派往上海，不久遭反动派逮捕入狱。两年后出狱。1931年，考入上海国立音乐专科学校，主修作曲和钢琴，师从黄自和欧萨柯夫。1934年，俄国著名作曲家亚历山大·齐尔品在上海国立音乐专科学校举办“征求中国风味的钢琴曲”的评奖活动。贺绿汀创作的钢琴曲《牧童短笛》（原名《牧

童之乐》）和《摇篮曲》分别获得“一等奖”和“名誉二等奖”；俞便民、老志诚、陈田鹤、江定仙等人的作品均荣获“二等奖”。这是中国钢琴音乐作品第一次集中的展示，反映了20世纪30年代中国钢琴音乐创作的实力和水平。

贺绿汀这首《牧童短笛》的创作背景有其特殊的历史意义，其目的是要为创作具有“中国风味”的钢琴独奏曲开辟出道路。因为钢琴历来都被认为是产生于欧洲的典型西方乐器，经过几百年的积累，许多欧洲重要的作曲家都写下了大量优秀的作品，而且这种典型的音乐品种已成功地向全世界发展。到20世纪30年代贺绿汀等人投入到这类音乐创作时，钢琴这一乐器传入中国才一百年左右。因此，当时中国音乐家演奏的钢琴音乐作品几乎都离不开欧洲的传统风格和模式。至于如何创作出具有“中国风味”的钢琴音乐，则更是完全陌生的事。这里既涉及音乐创作的“民族化”问题，也涉及钢琴演奏技巧的“民族化”问题。否则创作出来的作品难免出现“不中不西”、不够“钢琴化”的毛病。贺绿汀这首作品之所以能在那次比赛中获头奖，主要是他较好地解决了这两大难题。

《牧童短笛》这首乐曲采用了变化再现的三部曲式结构。第一段的主题轻快活泼，像牧童天真的笛声，回响在翠绿的田野上；第二段用民间的舞曲处理，与牧童的笛声形成鲜明的对比，让人仿佛听见了放牛娃们欢乐的笑声；第三段是笛声的“再现”，与第一段形成呼应。这种对典型的欧洲曲式结构的借鉴，生动自然，毫无雕琢之感，与“笛声”相应的另一声部的创造性处理，是欧洲“复调技法”在当时中国作品中最成功的范例。优美质朴的民歌旋律、东方色彩的和声，创造出了中国式的田园诗情与意境。这首钢琴独奏曲，对今后中国钢琴音乐和其他多声音乐创作（尤其是中国风格的复调音乐）有着重要意义。

谱例：钢琴曲《牧童短笛》

牧 童 短 笛

贺绿汀 曲

贺绿汀从上海国立音乐专科学校毕业后，经聂耳介绍进入上海明星影片公司从事电影配音工作。至1937年先后为电通、新华、艺华等电影公司的17部影片进行配乐和谱写电影插曲，并参与了上海进步音乐组织所领导的救亡抗日歌咏活动。1937年抗战爆发后，他加入上海文艺界抗日救亡演剧一队，赴华北前线进行抗日宣传。著名的抗日歌曲《游击队歌》就是他当时在山西八路军总部为八路军指战员所谱写的。1938年他又任武汉军委政治部第三厅所属的中国电影制片厂音乐科长及中国合唱团总干事。1939年后，贺绿汀在重庆历任中央广播电台音乐组长、中央训练团音乐干部训练班钢琴教官以及育才学校音乐组长等职。在抗战初期的几年里，他创作了《上前线》、《保家乡》、《嘉陵江上》、《垦春泥》以及管弦乐《晚会》等重要的音乐作品。1941年“皖南事变”后，他随叶挺将军前往新四军华中根据地，在新四军所属各文艺单位从事音乐工作。1943年后，贺绿汀由华东辗转皖、苏、冀、晋、陕五省后到达延安，并在陕北“鲁艺”、“联政”宣传部、中央管弦乐团、华北人民文工团等单位从事音乐教育和音乐创作工作。新中国成立后，他先后任职中央音乐学院华东分院院长、上海音乐学院院长，中国音乐家协会副主席、华东音乐家协会主席以及《音乐创作》主编等重要社会职务。在此期间，他仍坚持利用业余时间进行各种音乐体裁（特别是电影音乐）的创作。特别值得提出的是，在“文化大革命”十年间，贺绿汀不顾“四人帮”的残酷迫害、多次与“四人帮”进行面对面的斗争，表现了他对革命坚贞不渝的铮铮铁骨，被世人称为“中国硬骨头音乐家”。1984年，他光荣地当选为中国第一位国际音理会的荣誉会员、中国音乐家协会名誉主席和上海音乐学院的名誉院长。1999年4月27日，贺绿汀于上海病故，享年96岁。
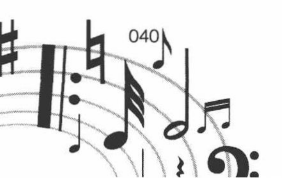

十一 “人民的音乐家”冼星海

在20世纪上半叶，一位出身贫贱、历经坎坷的音乐家，从祖国的南疆到多事的北方，从中国最早的音乐学府到遥远的欧洲，为了发展祖国的音乐事业，在极其艰苦的环境里，以音乐为武器为中国人民写下了许多的音乐名篇，他就是《黄河大合唱》的作者、被毛泽东称之为“人民的音乐家”的冼星海。

冼星海(1905—1945)，曾用名黄训、孔宇,祖籍广东番禺。1905年6月13日生于澳门一个贫苦渔民的家庭，他未出生就丧父，其母亲辛勤劳动将他养大。1918年以“半工半读”的方式考入广州岭南大学附中学习，1926年入北京国立艺术专门学校学习小提琴。1928年转入上海国立音乐专科学校继续学习小提琴和钢琴，1929年他自费远赴法国巴黎边打工边以私人学生的身份向巴黎著名小提琴家帕尼·奥别多菲尔等著名教授学习音乐理论和指挥。1934年在著名作曲家保罗·杜卡的帮助下考入巴黎音乐院高级作曲班学习。1935年聂耳回国后，先后在百代唱片公司及新华影业公司从事音乐编配及创作工作，同时积极参加了上海的抗日救亡歌咏运动，创作了大量电影音乐、戏剧音

乐以及抗日群众歌曲。1937年全面抗战开始后，他参加了由洪深、王莹领导的上海抗日救亡演剧二队，赴抗战前线进行战地文艺宣传。1938年在武汉与张曙一起将武汉的救亡歌咏运动推向空前的高潮。在此期间，他先后创作了《到敌人后方去》、《游击军》、《在太行山上》、《做棉衣》、《打倒汪精卫》、《梁红玉》等各类抗日歌曲。1939年他担任延安“鲁艺”音乐系主任，并完成了《黄河大合唱》、《生产大合唱》和歌剧《军民进行曲》等大型作品。1940年聂耳与著名导演袁牧之等奉命秘密去苏联为影片《延安与八路军》进行后期制作。1941年苏德战争突发，他被迫以难民的身份远居西伯利亚和哈萨克地区，在那里独自创作了大量交响音乐作品及中国古诗词艺术歌曲（因当时的客观环境，这些作品均属未经试奏的初稿或草稿)。1945年10月30日，冼星海病逝于莫斯科克里姆林宫医院，享年40岁。

《黄河大合唱》是冼星海的代表作。作于1939年3月，并于1941年在苏联重新整理加工。这部作品由诗人光未然作词，以黄河为背景，热情歌颂了中华民族源远流长的历史和中国人民坚强不屈的斗争精神，成功地塑造了中华民族巨人般的英雄形象，并向全中国和全世界吹响了民族解放和反法西斯的战斗号角。《黄河大合唱》歌词由大型朗诵诗《黄河吟》改编而来，歌曲的正式公演在同年5月，由冼星海亲自指挥延安“鲁艺”合唱团演唱，得到了以毛主席为首的党中央和所有干部群众的高度赞赏。
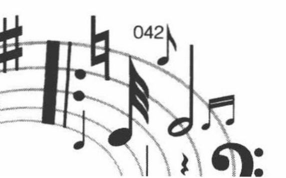
自此以后，这部音乐史诗不仅传遍全国，还广泛传播于世界各地，并在1992年被选入“20世纪华人音乐经典”的宝库。

合唱曲《黄水谣》是《黄河大合唱》的第三乐章，经常被演唱，具有
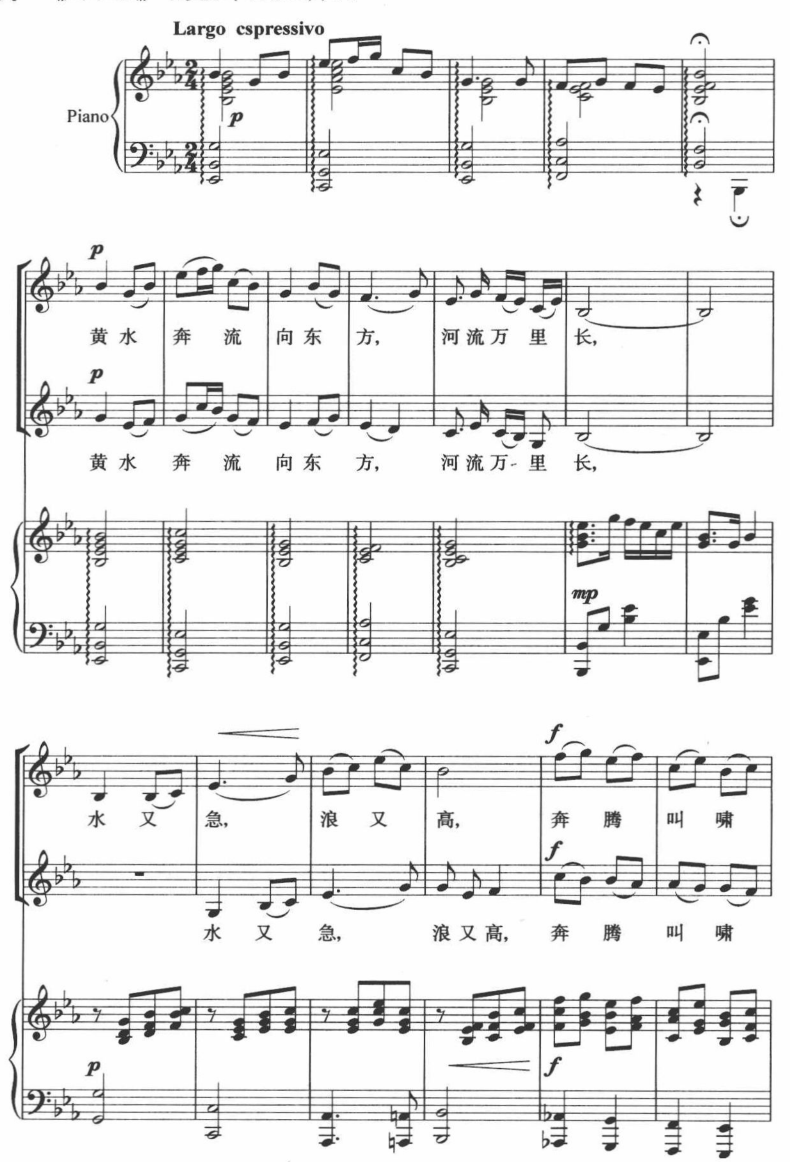
极为广泛的社会影响力。作品对抗日战争爆发前后中国人民的生活作了强烈对比，并对日本侵略者的暴行进行了痛诉。乐章以西方传统的“三部曲式”构思：开始以一段优美深情的女声二部合唱，呈现抗战前人民和平幸福的生活情景；中间引入一段以男声合唱的新主题，痛诉敌人的侵略恶行带给中国人民沉重的苦难，迟缓低沉的曲调与前段音乐形成鲜明强烈的对比；最后，音乐以更加缓慢凄凉的气氛回到开始的抒情主题，仍以女声二部合唱来演唱，描画黄河两岸遭受敌人欺凌后所呈现的一片死寂和荒凉。

虽然第一、第三段是同一主题和同一演唱方式，但冼星海却通过两种不同速度和情绪的演唱，展现出更深层次的情感对比。由此可知，对一个真正成熟的艺术家来讲，高超的艺术造诣不在于表面创作技术手法的复杂新奇，而在于他如何运用简明恰当的手法来刻画艺术形象和表现其思想内涵，这也是艺术美学上“雅俗共赏”原则的真正体现。

在冼星海的三个创作阶段中，由于历史的客观原因，他的第二阶段（1935—1940）的创作给世人留下最为深刻的印象。因为这5年间他生活在祖国抗日战争最激烈的时期，也是人民大众为民族解放而英勇战斗的最高潮时刻。群众的战斗热情给了他不竭的创作灵感，实际的战斗生活又使他深入接触丰富多彩的民间音乐。于是，在具体的创作实践中，冼星海将西方音乐与中国传统音乐结合起来，创作出了许多响彻中外乐坛的作品，他杰出的音乐成就也使他获得了“人民的音乐家”的称号。

谱例：《黄水谣》的基本主题音调

十二　中国小提琴音乐的奠基者马思聪

马思聪（1912—1987），1912年出生于广东海丰县的名门望族，他的父亲曾是广东地方政府的财政厅厅长。1924年，他年仅12岁就跟随其兄长到法国留学。1926年考入巴黎南锡音乐学院，主修小提琴。1928年正式转入著名的巴黎音乐学院，继续学习小提琴。后又师从巴黎歌剧院的著名小提琴家帕尼·奥别多菲尔。1929年秋，学成回国，主要在广州、香港、上海、南京等地进行个人独奏会的演出，获得了广泛的声誉，被中外媒体誉为“音乐神童”。在演奏过程中，他发现由于没有优秀的中国小提琴曲，中国的演奏家只能演奏外国的曲目，于是他立志以自己的力量来弥补这一缺陷。1931年马思聪再度远赴法国，跟随犹太裔作曲家毕能蓬教授学习作曲的理论和技法。一年后回国，与老友陈洪等共同创办私立广州音乐学院。马思聪除了担任院长外，还兼授小提琴、基础理论、钢琴等课程。同年秋，马思聪与他的学生王慕理结婚成家，并移居上海继续从事演奏和私人教学。与此同时，他也开始了自己的音乐创作生涯，并创作了一系列小提琴、钢琴、室内乐重奏等早期习作。1937年抗日战争爆发后，他

一度投入抗战的音乐活动中，谱写了不少抗战歌曲。在艰苦的抗战岁月中，马思聪一直辗转于华南、西南各地进行频繁的演出和创作小提琴曲目，并先后兼任国立中山大学师范学院音乐系教授、重庆中华交响乐团首任乐队指挥以及贵州省艺术馆馆长等职。1945年抗战胜利后，马思聪又历任台湾交响乐团独奏家和指挥、广州省立艺术专科学校音乐系主任、上海中华音乐学校校长和香港中华音乐院院长等职。新中国建立后，他被委任为中央音乐学院首任院长，并兼任中国音乐家协会副主席，《音乐创作》主编和全国文联常委。1966年“文革”爆发，他因不堪迫害而定居美国，1987年5月20日，在他打算返回祖国的前夕，不幸病逝于美国费城，享年75岁。

马思聪从1926年正式学习小提琴开始，几乎从未停止过小提琴的演奏活动。他是我国第一代具有突出成就的小提琴演奏家，同时，又是我国第一代具有相当影响力的作曲家。从20世纪三四十年代开始，他创作了大量的小提琴曲，如《摇篮曲》（1935）、《内蒙组曲》（1937）、《第一回旋曲》（1937）、《西藏音诗》（1941）、《牧歌》（1944）、《F大调小提琴协奏曲》（1944）等作品。抗日战争结束后，他对当时“国统区”的政治阴暗现实十分不满，先后创作了《民主》、《祖国》、《春天》等大型合唱曲目，表达他对国民党反动统治的憎恶和向往民主自由的新中国的理想。新中国成立后，马思聪除了担负较繁重的教学和行政工作外，仍坚持经常参与全国的各种演出。

在马思聪六十多年的音乐生涯中，他除了在各地巡回演出、举办独奏音乐会和进行教学工作外，还致力于创作演出所需要的小提琴曲目。新中

国成立以后，马思聪延续自己从30年代末所奠定的以中国民族音调为基础的方向，努力创作民族风格鲜明、旋律优美动听、感情真挚并具备中国气质和时代精神的音乐作品。

抗战初期他所创作的小提琴曲《第一回旋曲》和《内蒙组曲》（原名《绥远组曲》）就是体现其艺术个性的代表作，其中最负盛名的小提琴曲《思乡曲》就是《内蒙组曲》的第二乐章。作品一开头，作者引用了内蒙古民歌《城墙上跑马》的曲调来作为全曲的核心主题。在简单重复后又引进了根据这一主题所引申的两个“新曲调”（也可以说是原主题的变形发展），以此形成乐曲的第一部分。马思聪把我国民歌音调作为主题的特殊构思，这在当时是相当富有创意的。

谱例：小提琴曲《思乡曲》的基本主题

1.《思乡曲》（原民歌旋律谱）

思　乡　曲
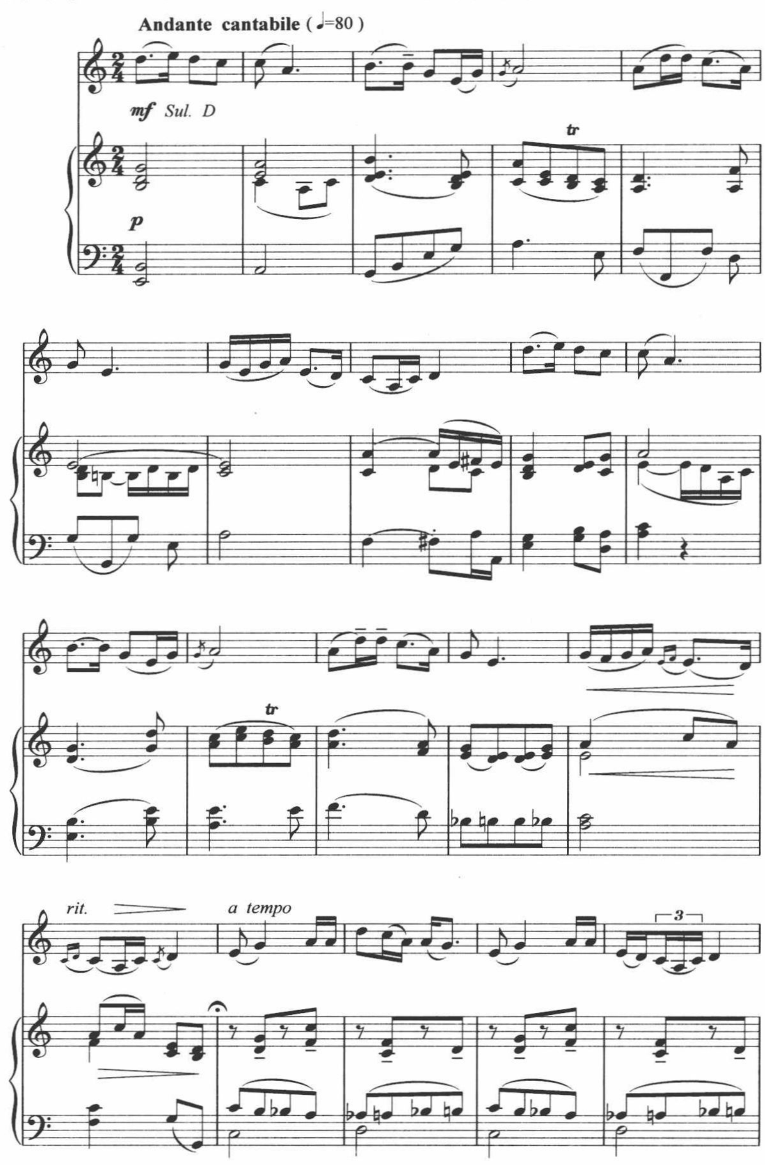
1=C $\frac{2}{4}$　　　　马思聪 词曲

2. 3 2 1 | 1 6. | 7. 7 5 3 5 | 6 - |
城 墙 上 有 人， 城 墙 下 有 马，

6 2 2 1. 6 | 5 3. | 5 3 5 6 3. 2 | 1 6 1 2 |
想 起 了 我 的 家 乡， 我 就 牙 儿 肉 儿 抖。
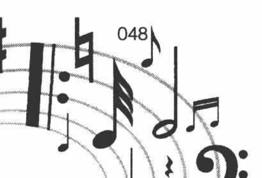

2.《思乡曲》的基本主题（从第1小节至第16小节）

马思聪在作品中所引用的两个“新曲调”，前一个篇幅略微缩短，建立在C宫调上，感情含蓄委婉；后一个篇幅略微增长，建立在乐曲开始时的D商调上，感情转为开朗、激动。这两个新曲调的音乐风格，与作品的主题非常相近，但并非作为“新主题”引入，只是对原主题进行感情引申，起着色彩对比、形象补充的作用。中间部分接进一个建立在E宫调的、音调略带开阔和慢舞性的“新主题”，这是一个紧扣主题形象作必要的动力性扩展的对比乐段，在调性、调式和器乐演奏上也作了鲜明的对比处理。最后音乐回到乐曲开始的音调和形象，篇幅略微压缩，全曲在重返宁静的气氛中结束。

由于马思聪当时已明确树立了“立足以中国民族音调为基础”的新方向，他对源自欧洲的创作技法经验进行了大胆的“民族化”的创新，对源自欧洲的小提琴演奏也作了相应显著的创新。这不仅开启了马思聪自己器乐创作的“新路”，也确立了具有中国风格的小提琴创作发展的“新路”。

马思聪是中国第一代杰出的小提琴家，也是中国近代最有影响力的小提琴演奏家和作曲家。他毕生致力于中西音乐艺术的融合，以精湛的西洋音乐技巧，出色地表现了中华民族的审美内涵与文化底蕴。马思聪也是中国小提琴音乐的开拓者，他以卓越的演奏与创作，使源自西方的小提琴音乐成为中国音乐的一部分，并在中国广为传播。作为中国人民的音乐家，他意识到不能仅仅满足于对欧洲音乐的亦步亦趋，主动为探索音乐创作的民族风格进行不断努力。同时，也正是在他为乐曲民族风格的努力探索中，逐渐形成了他自己独特的创作个性，他的小提琴音乐创作有着鲜明的艺术特色和成功经验，对今后中国小提琴音乐创作有着重要的启迪作用。马思聪是中国现代音乐教育的先驱之一，他促进了现代音乐教育体系在中国的建立，为中国培养出了一批蜚声世界乐坛的人才。

十三　延安“鲁艺”作曲家的突出代表——李劫夫

由于中国民主革命的特殊历史，在相当长的时间内，中国被分割成不同的“政治区域”。尤其从“抗日战争”以来，以国民党领导的“国统区”与以共产党领导的“边区”和“解放区”曾形成既对峙又合作的“政治区域”，并分别在政治、经济、文化等各方面有自己的建树和特色。在此期间，大多数音乐机构（如国立音乐院、中华交响乐团等）和音乐家（如黄自、聂耳、冼星海、马思聪等）基本上生活在“国统区”；而在各“边区”也建立了鲁迅艺术学院，培养了一批具有“边区”特色的音乐家群体，其中一个突出的代表就是作曲家李劫夫。

李劫夫（1913—1976），原名李云龙，1913年11月17日出生于吉林省农安县农安镇。自幼喜爱民间音乐，熟悉许多民歌小调。13岁小学毕业后考入当地农安中学，后因家贫辍学，“九一八”事变后，开始从事抗日救亡活动。1937年到达延安，先后在延安人民剧社、西北战地服务团工作。20世纪40年代，他主要在晋察冀边区从事文艺宣传工作，并创作了不少反映当地群众斗争生活的歌曲。抗

战胜利前夕，他在东北地区及部队的文艺团体参与领导工作，抗战胜利后，历任冀东区文工团团长、鲁迅艺术学院音乐工作团副团长等职。1953年任东北音乐专科学校首任校长，1958年任沈阳音乐学院首任院长及中国音乐家协会辽宁分会主席。1976年12月17日，李劫夫病逝于沈阳，享年63岁。

李劫夫的办学和音乐创作基本恪守延安“鲁艺”的传统，十分重视对中国民间音乐的学习和研究，并且非常关注歌曲创作在题材内容上的“紧密配合现实”和在风格形式上的“民族化和多样性”。他一生所创作的作品数量众多，体裁、形式也很多样，旋律音调生动、流畅，词曲的结合自然、贴切，并比较偏爱发挥旋律对刻画形象的作用。因此，无论创作群众歌曲、艺术性独唱曲、儿童歌曲、合唱曲还是政治性的“语录歌”，李劫夫的作品都能做到富于“可唱性”和“易解性”。其主要代表作有：《我们的铁骑兵》、《天上有个北斗星》、《歌唱二小放牛郎》、《王禾小唱》、《忘不了》、《坚决打他不留情》、《胜利花开遍地红》、《光荣灯》、《蝶恋花·答李淑一》、《沁园春·雪》、《忆秦娥·娄山关》、《西江月·井冈山》、《我们走在大路上》、《农友歌》、《为女民兵题照》、《人民解放军占领南京》、《爹亲娘亲不如毛主席亲》以及歌剧《星星之火》等。李劫夫曾经对他自己的创作作了如下的评述：“形式固然重要，但内容更重要，应把表现乐曲内容放在第一位，根据内容确定形式，要准确地抓住形象，创作要把词的语气充分表达出来”，“我写的曲子有个特点，强调对句，使歌曲进行得有规律，唱起来上口，另外，特别注意形象，力求把形象表达准确；特别注意语言语气，尽可能表达出内容的神态。”

《我们走在大路上》是李劫夫写于上个世纪60年代初的一首代表作，

词曲均由他一人创作。

谱例：《我们走在大路上》

我们走在大路上

1=C $\frac{4}{4}$　　　　　　　　劫　夫词曲

1 2 2 ‖: 3· 5 6· 6 2̇ | 1̇ - - 1̇ 2̇ 2̇ | 3̇· 2̇ 2̇· 1̇ 6 5 |

我 们　走 在 大　路　上，　意 气　风 发 斗 志 昂
三 面　红 旗 迎 风 飘　扬，　六 亿　人 民 奋 发 图
我 们 的　朋 友 遍　天　下，　我 们 的　歌 声 传　四
我 们 的　道 路 多 么 宽　广，　我 们 的　前 程 无 比 辉

5 - - 6 7 | 1̇ 6· 1̇ 4 6· 1̇ | 5 - 3 3 2 |

扬，　毛 主　席 领 导 我 们 的　队　伍，披 荆
强，　勤 恳　建 设　锦 绣　河　山，誓 把
方，　革 命　风 暴　席 卷 着　全　球，牛 鬼
煌，　我 们　献 身 这 壮 丽 的　事　业，无 限

1 4 3· 5 2 1 | 1 - - 5· 5 | 1̇ - - 3̇· 2̇ | 1̇ - - 6 7 |

斩 棘 奔 向 前　方。　向 前　进！　向 前　进！　革 命
祖 国　变 成 天　堂。
蛇 神 一 片 惊　慌。
幸 福 无 限 荣　光。

1̇ 7 2̇· 1̇ 6 5 | 5 - - 1· 1 | 6 - - 7· 6 | 2̇ - - 1̇ 6 |
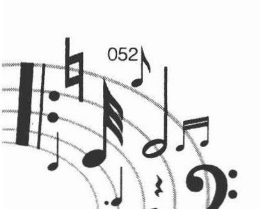
气 势 不 可 阻　挡，　向　前　进！　向　前　进！　朝 着

[1. 2. 3.] 5 6· 6 3 2 1 | 1 - - 1 2 2 :‖ [4.] 5 6· 6 3 5 | 1̇ - - 0 ‖

胜 利 的 方　向。　三面　胜 利 的 方　向。
我们的
我们的

《我们走在大路上》的创作年代是新中国历史上最为困难的一段时期，歌曲所呈现出来的正是在这样一个时代背景下的时代豪情。它是20世纪60年代的中国人民在面对严峻的国际形势下，誓志依靠自己建设新中国的决心和信心的体现。在这首歌曲的创作上，作者沿用了新中国成立以来“同主题主副歌结合”的二部曲式的结构模式。这种群众歌曲的模式是19世纪以来欧美各国革命歌曲所惯用的，如法国的《马赛曲》和《国际歌》、美国的《约翰·布朗的遗体》、苏联的《祖国进行曲》、《共青团员之歌》以及我国的《全世界人民心一条》、《歌唱祖国》、《我是一个兵》等等，几乎都是按这一模式创作的。

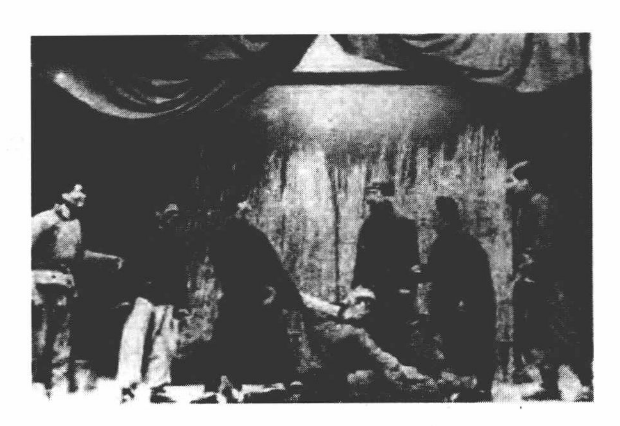

十四　中国新歌剧发展的里程碑——《白毛女》

在人类音乐文化发展的过程中，除了一些有感而发的个人咏唱外，较早得到发展的是属于集歌唱、舞蹈或戏剧、器乐（开始仅作为伴奏）于一体的综合性表演艺术形式。最初大多用于各种大型的典礼场面，逐渐也扩及统治阶层的各种娱乐生活，如中国商周的“乐舞”、隋唐的“燕乐”、“大曲”，古代的印度、希腊、埃及的大型歌舞。中国唐宋以来的戏曲和欧洲17世纪以来的歌剧，则是顺着这一形式发展的。中国的戏曲和欧洲的歌剧虽然同属综合性艺术，但由于地域、语言、生活风俗和历史、文化、艺术传播、审美方式等方面的差异，两者实际上不能混同。过去不少外国朋友曾经将中国的“京剧”说成“北京歌剧”，就常常因此产生不小的误解。现在，我们所称的“中国歌剧”，应该说是随着20世纪以来西方音乐文化大量传入中国后，由中国艺术家将这种西方的艺术品种移植在中国大地的“歌剧新品种”。当然，任何西方艺术形式要在地域宽阔、历史悠久的中国生根发芽、开花结果，还必须通过广大中国观众的观赏、理解和接受，它们必然要经历对中国传统文化和艺术遗产的吸取继承，创造性地借鉴外国的经验，通过富于创新的艺术实践给以不断“民族化”的发展。歌剧《白

毛女》创作和演出的成功，可以说是中国歌剧创作经历了几十年的艺术实践的探索，取得最初里程碑性的辉煌成果。

1945年延安首演时的剧照

20世纪60年代中国歌剧舞剧院重新上演时的剧照

新歌剧《白毛女》是在毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》的精神指引下诞生的大型新歌剧。这部作品于1945年由延安鲁迅艺术学院贺敬

之、丁毅执笔，马可、张鲁、瞿维、焕之、向隅、陈紫、刘炽等集体创作，根据1940年流传在晋察冀边区流传的“白毛仙姑”的民间传说加工改编而成。1945年初作于延安，同年4月在中国共产党第七次全国代表大会上演出，后在解放区各地陆续上演，深受广大人民和八路军官兵的喜爱。剧本情节是地主恶霸黄世仁逼死贫苦佃户杨白劳，污辱其女喜儿，后喜儿被迫逃入深山，变成满头白发的“白毛女”。在共产党领导下，农民翻身解放后，喜儿重获新生。剧本揭示了一个深刻的道理：“旧社会把人变成鬼，新社会把鬼变成人。”

该歌剧采用中国北方民间音乐的曲调，吸收了戏曲音乐及其表现手法，并借鉴了西方歌剧的创作经验，是在新秧歌运动基础上发展起来的中国第一部新歌剧。剧中的《红头绳》、《漫天风雪一片白》、《我说、我说》等，都是音乐会上的保留曲目。

在歌剧《白毛女》的创作中，作曲家们通过音乐来具体而细致地刻画剧中的人物形象，从而使人物形象性格化、戏剧化，特别是对剧中的三个主要角色杨白劳、喜儿和黄世仁的心理变化都作了深刻的描绘，而不是简单地区分为正面或反面角色。其次，在创作中作曲家们广泛地吸取了民间音调来作为主要人物的主题音调的基础，如“喜儿”的主题音调是以河北民歌《小白菜》作为基础，“杨白劳”的主题音调是以山西民歌《捡麦根》为基础的。尤其是在设计喜儿的唱段时，为了体现喜儿在戏剧情节中不断变化的性格，创作者们吸收了民间戏曲音乐的创作手法，使人物性格得到了多层次的展示。如《北风吹》、《红头绳》等，就是在民歌《小白菜》的基础上稍加变化，表现出了喜儿天真活泼的性格和父女间深厚的情感。喜儿在杨白劳自杀后的唱段《哭爹》，在原主题基础上吸收了民间哭调散板拖腔的特点，表现
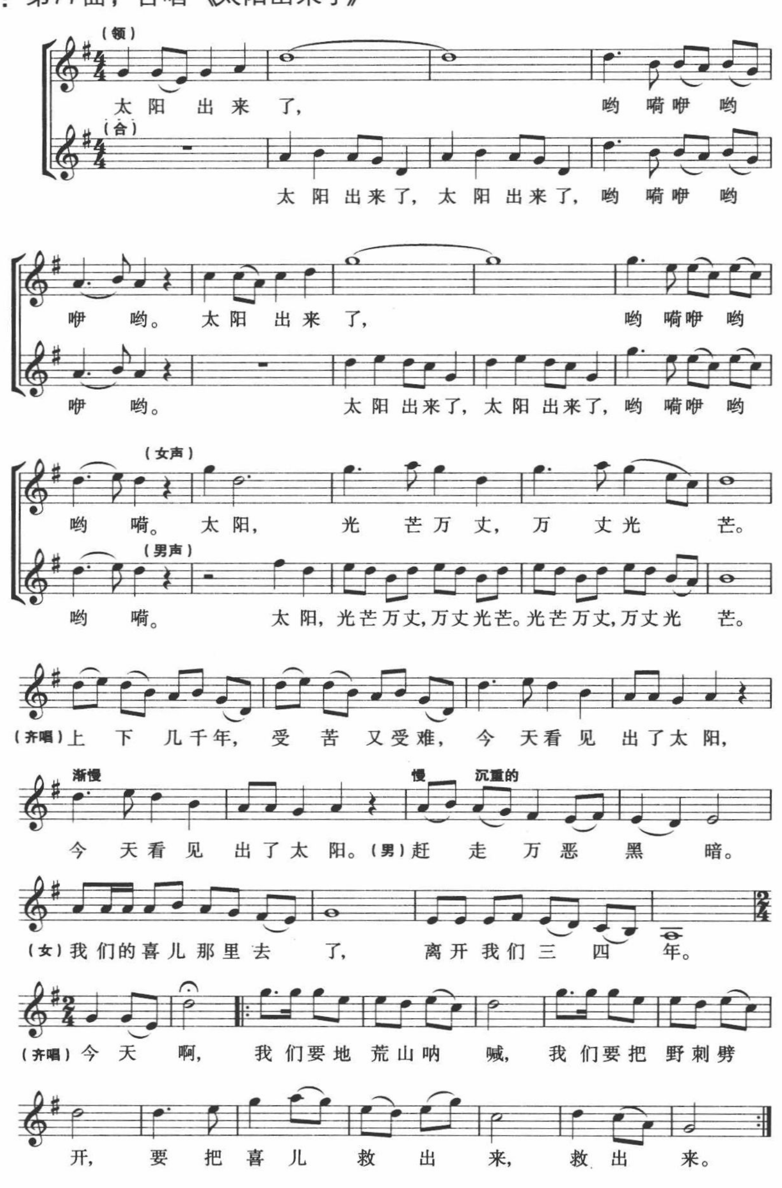
了喜儿受到无情打击下极度悲痛的心情；接着在《刀杀我，斧砍我》及《我要活》的唱段中仍在原主题音乐基础上，吸收了秦腔悲调和散板的节奏，以及河北梆子的音调特点，表现了喜儿由悲到愤、由愤到恨的情感变化。另外，《白毛女》作为我国早期一部成功的歌剧作品，它在创作中吸收了大量西方歌剧的宝贵经验，如独唱、伴唱、重唱、合唱的穿插运用，并且在音乐、歌唱、说白、表演等方面都进行了有机结合和协调统一。中华人民共和国建立后，歌剧《白毛女》被改写成电影故事片、京剧和舞剧。

《白毛女》在艺术形式上的独特性有以下几点：首先，《白毛女》在继承中国传统音乐的前提下，创造性地借鉴了西方歌剧创作的某些经验(如人物刻画方面采用“主导动机”的方法，适当加入声乐的重唱、合唱和器乐伴奏的衬托等)；其次，对剧中两个主要人物（喜儿与杨白劳）形象的戏剧性刻画，和剧中其他人物形象（黄世仁、穆仁智、黄母、大春、张二婶等）的性格刻画均取得初步的成功；最后，这部歌剧创作内容的鲜明的现实性和时代性，使它得以在广大群众中获得强烈的反响和广泛的传播，从而为中国歌剧的继续发展开辟了广阔的新路。

合唱《太阳出来了》（第77曲）是歌剧最后一幕第二场演唱的曲目。人们终于发现传说中的“白毛仙姑”实际就是多年前被逼逃出黄家、穴居山洞的苦命的喜儿，乡亲们扶着满头白发、羸弱憔悴的喜儿，面朝初升的红日走出漆黑山洞合唱《太阳出来了》时，雄沉高亢的歌声将喜儿的最终得救给予了生动的反映。这部合唱的第二部分（第78曲），又以欢欣激昂的歌声唱出了歌剧的主导思想：“旧社会把人逼成鬼，新社会把鬼变成人”，使整个歌剧剧情提升到更高的理论高度。正是在这首合唱中，《白毛女》的中心主旨得以集中体现。

谱例：第77曲，合唱《太阳出来了》

在歌剧《白毛女》诞生之前，中国许多的音乐家都对歌剧进行了不同形式的创作尝试，如黎锦晖的儿童歌舞剧、聂耳的《扬子江暴风雨》、向隅等人的《农村曲》、冼星海的《军民进行曲》、黄源洛的《秋子》和阿夫夏洛穆夫（旅居中国的俄裔作曲家）的《孟姜女》等。这些作品都在不同程度上试图通过歌剧这种外来的艺术形式来反映我国的社会现实和人民的生活，同时也试图在具体实践的过程中将我国民族传统音调与西方音乐创作的技法相结合，创作出符合我国人民欣赏习惯的中国式的歌剧。歌剧《白毛女》正是中国音乐家经过长期摸索，终于较好地处理了歌剧民族化的问题的典范之作。它的出现标志着我国歌剧创作达到了一个新的水平。在歌剧《白毛女》之后，在各“解放区”陆续产生了许多这类新歌剧作品，如罗宗贤等人创作的《刘胡兰》、梁寒光等人创作的《赤叶河》等，这些作品在创作方向上和艺术特点上都借鉴了《白毛女》的创作经验，但它们在艺术水平上都没有超出《白毛女》。新中国建立之后，《白毛女》的创作经验已广泛运用于中国歌剧的创作，特别是在如何继承我国传统民族音乐优秀经验、如何借鉴国外歌剧创作经验的方面，《白毛女》为中国歌剧的发展提供了宝贵的艺术资源。

十五　作曲家王莘与《歌唱祖国》

1949年，新中国成立，经过长达百年的艰苦复杂的民主革命斗争，中国人民终于取得了伟大的胜利，人们内心由衷地欢欣鼓舞，中国的音乐工作者更是普遍地将这种心情灌注于自己的创作中。其中以王莘作词作曲的《歌唱祖国》的影响最为突出。

王莘（1918—2007），原名王莘耕，1918年10月26日出生于江苏省无锡县荡口镇。他自幼酷爱音乐，但因家庭贫困，小学毕业后就在上海的先施百货公司当学徒为生。1936年在蓬勃的上海抗日救亡歌咏运动的影响下，王莘走上革命道路。1938年他奔赴革命圣地延安，在鲁迅艺术学院音乐系开始进行正规的音乐学习。1939年他跟随吕骥及一部分“鲁艺”师生到晋察冀根据地开辟新区的音乐工作，并在华北联合大学文艺部音乐系任教，开始了自己一系列以《边区儿童团》、《战斗生产》、《愉快的劳动》为代表的革命歌曲创作。1942年，王莘开始担任边区群众剧社的领导工作。1943年加入中国共产党。1949年1月，王莘率领群众剧社的同志们进入刚解放的天津市。

新中国成立后，王莘先后担任天津音乐团团长、天津人民艺术剧院副院

长、天津歌舞剧院院长、天津音乐学院副院长、天津音乐家协会主席、天津市文联副主席等职。王莘除了担负大量行政领导工作外，又先后创作了《团结反帝大合唱》、《歌唱伟大光荣正确的党》等大型创作。2007年10月15日，王莘病逝于天津。

谱例：歌曲《歌唱祖国》

歌　唱　祖　国

1＝F　2/4
中板、壮大行进

王　莘 词曲

（5 5 | 5· 5 5 | 5· 5 5 | 5 4 3 2 | 1 ）5· 5 ‖: 1 5 |
五 星 红 旗

3 1 | 5· 6 | 5· 5 5 | i i | 6· 5 4 6 | 5 - |
迎 风 飘 扬，胜 利 歌 声 多 么 响 亮，

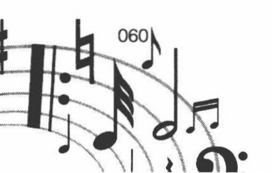
5 5· 5 | 6 6 | 2 2· 2 | 5· 4 | 3 5· 5 | 5 5 6 |
歌 唱 我 们 亲 爱 的 祖 国，从 今 走 向

5 4 3 2 | 1 - | 1 5· 5 | i i | 6 6· 5 | 4· 5 | 6 2· 2 |
繁 荣 富 强， 歌 唱 我 们 亲 爱 的 祖 国，从 今

1. 2. 3.　4. 结束句.

5 5 6 | 5 4 3 2 | 1 - | 1. 0 | 7 5 6 7 | i - | i 0 ‖
走 向 繁 荣 富 强， 繁 荣 富 强，

1. 5 3 | 3. 0 | 3. 1 6 | 6. 0 | 6· 6 | 2 2. 3 |
越 过 高 山， 越 过 平 原， 跨 过 奔 腾 的
我 们 勤 劳， 我 们 勇 敢， 独 立 自 由 是
东 方 太 阳， 正 在 升 起， 人 民 共和 国

2 1 7 6 | 5 - | 1 5 | 6 6 5 | 1 2 / 1. 5 1 2 | 3 0 |

黄河 长 江； 宽 广 美 丽 的 土 地，
我们的 理 想； 我 们 战 胜 了 多 少 苦 难，
正 在 成 长； 我 们 领 袖 毛 泽 东，

2 6 6 | 5 5 3 | 2 6 | 5 0 1 | 1. 1 1 5 | 6. 1 |

是我们 亲 爱 的 家 乡。英 雄 的 人 民
才 得 到 今 天 的 解 放。我 们 爱 和 平 我
指 点 着 前 进 的 方 向。我 们 的 生 活

6. 5 4 6 | 5 0 | 1. 1 1 1 | 5 5 6 | 5 4 3 2 | 1 5. 5 :|| D.S.
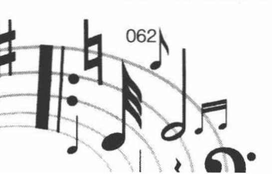
站 起 来 了， 我 们 团结 友 爱 坚 强 如 钢。2.五 星
们 爱 家 乡， 谁 敢 侵犯 我 们就 叫他 灭 亡！3.五 星
天 天 向 上， 我 们的 前 途 万丈 光 芒。4.五 星

歌曲《歌唱祖国》的创作时间是在1950年9月15日，在第一个国庆节前夕，王莘从天津到北京去购买乐器。返程路过天安门时，他忍不住下车，欣赏被金色晚霞笼罩的天安门广场。抬头看，一面鲜红的国旗在霞光中高高飘扬，令人心潮澎湃。32岁的作曲家灵感突现："五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮，歌唱我们亲爱的祖国，从今走向繁荣富强。"四句歌词脱口而出。他登上返津的火车，思绪如飞，边唱边写边打拍子，歌词与曲谱几乎同时喷涌倾泻："越过高山，越过平原，跨过奔腾的黄河长江……"

回家时已夜色阑珊，王莘一进门就兴奋地推醒即将分娩的妻子王慧芬："快起来，我的《歌唱祖国》写出来了！"妻子听到丈夫把歌唱完时，情不自禁地叫起好来。她干脆与丈夫同声哼唱，王莘连夜一气呵成地写完第二、第三段歌词。翌日，王莘来到天津锦州道42号音工团（现为天津歌舞剧院），把《歌唱祖国》词曲交给14岁的钢琴手靳凯华和19岁的男高音王巍首弹首唱。

此歌在耀华中学首演，又传到天津大学、南开大学。第一个国庆节前夕，王莘精心抄写了《歌唱祖国》原稿，兴高采烈地寄给某报发表，一星期后那家报社竟给他泼了一盆凉水——把稿子退回来了。他不服气、不气馁，自己动手刻印歌片向路人发放。这种落后的传播方式在当时还真灵，1951年春天，歌片传到北京工人合唱团，同年夏天，北京电台播放了该合唱团的录音。1951年国庆前夕，王莘接到从北京打来的电话，中国音乐家协会秘书长孙慎同志问他："有首叫《歌唱祖国》的歌曲，在群众中广为流传，据说是从天津传出来的，老王，你是天津音乐家协会主席，请你帮忙查一查这首歌是谁写的，请把词曲快寄来，中央文化部急要！"王莘笑了："踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。太巧了，你算找对了———那首歌的词曲作者正是我！"

新中国成立60多年来，在亿万中国人民心中，有两首歌曲得到了人民群众的强烈反响。一首是作为中华人民共和国国歌的《义勇军进行曲》，另一首就是王莘在新中国初期创作的这首《歌唱祖国》。前者唱出了中国人民不怕艰难险阻和必将战胜敌人的坚定信心，后者则唱出了革命取得胜利后，中国人民欢欣鼓舞的心情和对新社会的壮丽未来的无限希望。两首歌曲均带有进行曲的特色，前者以号角式的音调、一气呵成的结构表达出一种果敢强烈的紧迫感；后者以大调主三和弦琶音不断上行的进行，结合庄重沉着的节奏，以齐唱与混声合唱、"主副歌"相结合的曲式，表达出万众一心面向胜利、面向光明的民族自豪感。王莘在这首歌曲中所体现的深厚感情，正是他亲身经历长期艰苦斗争，平时一点一滴地积聚的艺术感受，在万民欢庆胜利的促动下，最终变成喷发的音乐灵感。显然，没有斗争生活的考验和为革命写作的丰富艺术实践，他不可能获得如此丰富的艺术经验，没有新中国迎来万民欢欣鼓舞的促动，王莘也不可能获得这样巨大的艺术成就。

十六　新中国最杰出的女作曲家瞿希贤

在中外音乐历史的发展中，长期存在性别歧视的现象，大多数职业音乐家都为男性，尤其在作曲家的行列，几乎很少见到女性音乐家。在中国民主革命影响下，男女平等的思想在中国音乐界也开始显现，从20世纪30年代起就有少数女性音乐家开始显示了她们的才能，如周淑安、萧淑贤、寄明、姚锦新等。在新中国成立后，女性作曲家的地位和影响更加得以提高。但其中最先作出突出成就的，应首推中央乐团的驻团作曲家瞿希贤。

瞿希贤（1919—2008），1919年9月23日生于上海一个工程师的家庭。她自幼爱好音乐，后就读于上海著名的教会学校清心女中。在那里她不仅开始学习钢琴，接受了基督教赞美诗的熏陶，而且还参加了学生的进步活动。1935年“一二·九”运动中，她积极投入了上海的抗日救亡运动。1937年全民抗战开始不久，她就只身奔赴湖南、江西一带从事抗日宣传工作，1938年在平江新四军留守处加入中国共产党。1940年她考入重庆国立音乐学院钢琴系学习。1941年，根据当地党组织的安排回到上海，在上海圣约翰大学英国文学系学习，1943年她又进入上海国立音乐学院（后改为上海国立音乐专科学校）作曲

系，先后师从李惟宁、马琼斯、弗朗克、谭小麟等教授学习钢琴、和声、对位等音乐课程。1946年后她开始接触上海“学联”地下党所领导的进步学生运动，并参与团结上海进步音乐界的工作。1948年毕业于上海国立音乐专科学校作曲系，同年10月到北平，在北平国立艺术专科学校音乐系任教。新中国成立后，长期在中央音乐学院音工团和中央乐团创作组工作。瞿希贤先后在中央音乐学院音乐工作团、中央歌舞团、中央乐团从事专业作曲，并兼任中国音乐家协会第一至第三届理事、第四届副主席、中国电影音乐学会顾问、中国音乐家协会儿童音乐学会名誉会长等职。

瞿希贤的音乐创作涉及各类声乐体裁，包括合唱、独唱、群众歌曲及儿童歌曲等。主要作品有：群众歌曲《全世界人民心一条》、《我们要和时间赛跑》、《在和平的大道上前进》（管桦词）、《一条大道在眼前》（李准词）、《新的长征新的战斗》（乔羽词），合唱曲《牧歌》、《全世界无产者联合起来》（光未然词）、《飞来的花瓣》、《把我的奶名叫》（黄宗英词）、《面包》（刘半农词）、《红军根据地大合唱》（金中凡词）、《中国当代之歌》（李幼容词），少儿歌曲《我们是春天的献花》、《快乐的晚会》、《听妈妈讲那过去的事情》、《我们和你们》，独唱曲《拂晓的灯光》、《蝶恋花·答李淑一》（毛泽东词）、《乌桕树下的怀念》、《冰凌花》、《伊犁河，我的母亲河》以及电影音乐《青春之歌》、《骆驼祥子》、《红旗谱》、《元帅之死》等大型音乐创作。

中国悠久的文化积累了丰富的民歌资源。随着中国新音乐文化的发展，这些民歌除了保持其自发的各种“原生态”演唱活动外，它们也不断引起专业音乐界和广大音乐爱好者的浓厚兴趣。许多作曲家为了探索中国现代多声创作的“民族化”，最初曾给它们配上形象贴切、织体新鲜精致的钢琴

伴奏，从而把一种新型的“民歌改编曲”推上了音乐舞台。到20世纪的30年代，中国民歌改编成的合唱曲曾先后引起了黄自、江文也、谢功成、严良堃等作曲家的关注，并分别以“民歌合唱改编曲”的形式，被选编进中国现代合唱曲的文献宝库。随着新中国大量音乐表演团体的建设和发展，这种新型的合唱形式进一步得到了多方的关注，并以李焕之、李群、王方亮为代表推出了数量众多、风格清新活泼的“民歌合唱曲”，这不仅得到广大合唱队员和音乐听众的极大欢迎，也赢得了国际音乐界的赞赏和关注。瞿希贤的《牧歌》，正是在这一艺术思潮的推动下的代表作。

瞿希贤是新中国建立后对合唱艺术进行多方面探索、取得突出成就的作曲家之一。她根据内蒙古民歌改编的无伴奏合唱曲《牧歌》，深受听众和歌唱家们的喜爱，成为国内外音乐团体经常演唱的曲目之一。

1954年的一天，作曲家安波来到瞿希贤家，瞿希贤拿出《东蒙民歌选》，想挑几首唱来听。没想到他们竟从头唱到了尾，完全被歌中的草原风情迷住了。最后每人圈出三首认为是最动人的，有一首歌被画上了两个圈，这就是《牧歌》。其后，瞿希贤将这首流传于东蒙昭乌达盟（现内蒙古赤峰市）的长调民歌改编成无伴奏混声合唱曲，改编后的《牧歌》在应用人声写景抒情方面，达到了很高的境界，充满了艺术魅力。

《牧歌》曲调取自东蒙地区的一首民歌，歌词由诗人海默改写，值得注意的是，瞿希贤以全部“多声自由对位的复调模仿”将这首民歌创造性地进行改编，并要求以无伴奏合唱的方式来演唱，使这首合唱曲体现出一种近似中国水墨画那种淡雅素净、神骨隽永的风味。这种以“自由对位化和声”技法的运用，充分展示了瞿希贤的扎实创作功底和高超的艺术造诣。因此，这首作品演出后不仅立即获得音乐界的高度赞赏，还作为中国合唱音乐的精品享誉世界乐坛。

谱例：歌曲《牧歌》

辽阔、开朗地

S.

A. *p* 哞 哞

T.

B. *p* 哞

S. *f* 翠 绿 的 草 原 上 哎

A. *f*

T. *f* 翠 绿 的 草 原 上

B.

S. 跑 着 白 羊， *mp* 羊 群 像

A. *mp* 羊 群 像 珍

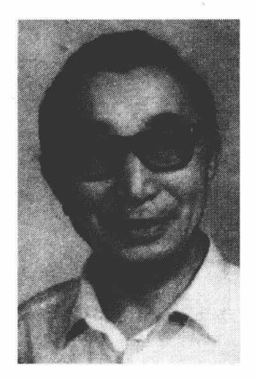
T. 跑 着 白 羊， *mp* 羊 群

B. *mp*

十七 “红小鬼”出身的作曲家刘炽和《我的祖国》

在解放区培养成长的中国音乐家中绝大多数是随着抗日战争的烽火，从“国统区”投入斗争前线而进入“解放区”的。但是，有一位却是红军到达陕北根据地后才走上革命文艺岗位的，他就是刘炽。当时他年仅15岁，还不够参军的年龄（人们常称这些孩子为“红小鬼”）。由于他对民间音乐的娴熟认识和聪颖的艺术才干，竟然得以加入革命队伍。后来，在党的培养下又进入了延安“鲁艺”音乐系，逐步成为有着杰出成就的“红小鬼”作曲家。

刘炽（1921—1998），原名刘德荫，1921年3月10日出生于陕西省西安市。6岁入西安第一实验小学，9岁被迫辍学，入三仙庙鼓乐社学艺，从此开始与陕西民间音乐结下不解之缘。1934年入西京印书馆当童工。同年12月参加红军，才改名为“刘炽”，不久分配在红军人民剧社工作，并得到温涛、李伯钊、任白戈等文艺家的熏陶和指导，学习舞蹈、歌咏等艺术表演形式。1939年入延安“鲁艺”音乐系第三期，师从冼星海、吕骥、向隅、罗合如学习作曲、指挥、京剧唱腔和锣鼓等音乐课程。1940年毕业，留校工作。

1942年后，开始参与延安“鲁艺”师生对民间音乐的有关收集、整理工作，同时还开展轰轰烈烈的“新秧歌运动”，并参与《减租会》、《周子山》等秧歌剧的创作。解放战争期间，刘炽跟随延安“鲁艺”师生挺进东北参与东北根据地军民各种文艺演出和创作活动，先后创作了《东北青年进行曲》、《内蒙人民三部曲》、《钢铁部队进行曲》以及《工人大合唱》等歌曲。1950年后，他又随东北“鲁艺”部分领导到北京，先后在中央戏剧学院歌剧团、中央实验歌剧团、辽宁歌剧院等单位专事音乐创作。同时，他为电影《祖国的花朵》、《上甘岭》、《英雄儿女》等多部影片谱写了配乐及插曲（如《让我们荡起双桨》、《我的祖国》等）。他还开始创作了许多歌剧（如《节振国》、《牧羊姑娘》、《阿诗玛》等）。“文化大革命”结束后，他调回北京，历任中国煤矿文工团总团副团长、团长等职，创作了《矿工是人类的太阳》、《卫士的摇篮》、《英雄少年》等大型作品，并开始了自己从事音乐创作的经验的文字写作。

刘炽可以说是延安“鲁艺”创作群体中少有的数量多产、创作多体裁的作曲家之一。他的创作，包括一些根据民间音乐的改编曲，如《翻身道情》、《生产忙》、《新疆好》、《风烟滚滚唱英雄》等，都以其音乐的优美、旋律的生动、民族风格的浓郁，深得广大群众的喜爱。电影插曲《我的祖国》就是其中之一。

《我的祖国》这首歌的歌词由著名词作家乔羽（当时他还只有29岁）所写。电影主要记录了在“抗美援朝”时期，驻守在“上甘岭”地下坑道的中国人民志愿军的战斗生活。

谱例：电影插曲《我的祖国》

我 的 祖 国

1=F $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$
稍慢 优美 亲切地

乔 羽 词
刘 炽 曲

1 2 6 5 5· 6 | 3 5 i 6 5 - | 5 6 5 3 2 3 | 5 3 6 1 2 - |
一条大 河 波 浪 宽， 风 吹 稻 花 香 两 岸，
姑娘好 像 花 一 样， 小 伙 心 胸 多 宽 广，
好山好 水 好 地 方， 条 条 大 路 都 宽 畅，

2 5 3 1 6 5 6 | 2 6 5 6 3· 2 | 1 2 2 3 5 5 i 6 5 | 5 6 1 2 4· 6 6 |
我家就 在 岸 上 住， 听惯了艄公的号 子，看 惯了船 上的
为了开 辟 新 天 地， 唤醒了沉睡的高 山，让那河流改 变了
朋友来 了 有 好 酒， 若是那豺狼 来 了，迎接它的有

5· 6 3 2 1 - | $\frac{2}{4}$ 1 0 5 5 | $\frac{4}{4}$ i - 2· i | 6 i 5 7 6 - |
白 帆。 这 是 美 丽 的 祖 国
模 样。 这 是 英 雄 的 祖 国
猎 枪。 这 是 强 大 的 祖 国

5 3 i 6· 6 | 5 6 1 2 3 - | 3 3· 5 6 6 i | 2 3 i 2· i |
是 我 生 长 的 地 方， 在 这 片 辽 阔 的 土 地 上，
是 我 生 长 的 地 方， 在 这 片 古 老 的 土 地 上，
是 我 生 长 的 地 方， 在 这 片 温 暖 的 土 地 上，

[1. 2.] 2 3 5 6 7 2 2 6 7 | 5 - - - | [3.] 2 7 6 5 3 5 5 6 2 | i - - - ‖
到处 都有 明媚的 风 光。 到处 都有 和平的 阳 光。
到处 都有 青春的 力 量。

作品的音乐可分为两大部分，第一部分由优美深情的女声独唱（首唱者就是当时中央实验歌剧院的年轻演员郭兰英），集中抒发远离祖国的志愿军战士怀念故乡、热爱祖国的赤子之情；作品的第二部分以雄壮高亢、宏

伟激越的混声合唱，抒发志愿军藐视强敌、坚信胜利的革命乐观主义激情，成功地塑造了坚定雄伟、气势澎湃的人民战士的英雄形象。由此可见，这首“史诗般”的合唱比一般的电影插曲具有更加深厚的艺术内涵，尤其将这样“史诗般”的人情抒怀，置于坑道外的战火纷飞和坑道内的阴湿狭窄的恶劣环境下，更显出满怀正义、热爱和平的人民志愿军战士宽阔的心胸和人性的高贵。

十八　蜚声中外的中国小提琴协奏曲——《梁祝》

《梁山伯与祝英台》作为中国四大民间故事之一，堪称东方的《罗密欧与朱丽叶》，他们缠绵悱恻的爱情故事早已家喻户晓。1958年在中国文艺、教育界掀起了一股“敢闯、敢干”的精神，在学习西洋音乐方面也大力倡导“民族化”和“大众化”的尝试。尤其对西方管弦乐、钢琴、小提琴等器乐的创作，中国的音乐家们已不满足写一些短小的乐曲，而力图创作出大型的交响音乐、协奏曲，闯出一条能体现中国民族风格的新路。

比较突出的例子就是1958年8月由上海音乐学院管弦系的几位青年学生成立的“小提琴民族学派实验小组”，青年学子们经常聚在一起共同探讨小提琴创作和演奏上的民族风格问题。其中何占豪与丁芷诺首先改编了阿炳的《二泉映月》，还有的同学创作了弦乐四重奏《梁祝》。他们的实验活动虽然在对“民族化”和“群众化”的理解上还比较简单、幼稚，但青年音乐家勇敢探索的精神是很可贵的，尤其是他们提出了“小提琴民族学派”这一响亮的口号，对发展我国小提琴艺术具有深远的意义。他们在创作上获得的最大成果就是1959年在上海音乐学院副院长、著名作曲家丁善德教授的指导下，完成了小提琴协奏曲《梁祝》这一中国小提琴艺术里程碑式
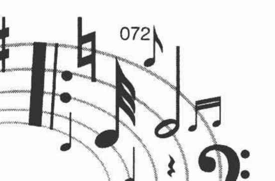
的作品。

小提琴协奏曲的创作集体（左起：丁善德、何占豪、陈钢、孟波）

《梁祝》小提琴协奏曲是陈钢与何占豪就读于上海音乐学院时创作的作品，完成于1958年冬。1959年5月由年仅18岁的俞丽拿担任小提琴独奏首演，立即获得上海乃至全国听众的好评。这三个人的“珠联璧合”也成就了现代中国乐坛的一段不朽传奇。《梁祝小提琴协奏曲》唱片发行量已达一百多万张，是中国器乐唱片发行量最多、影响面最广，并享誉全球的唱片。
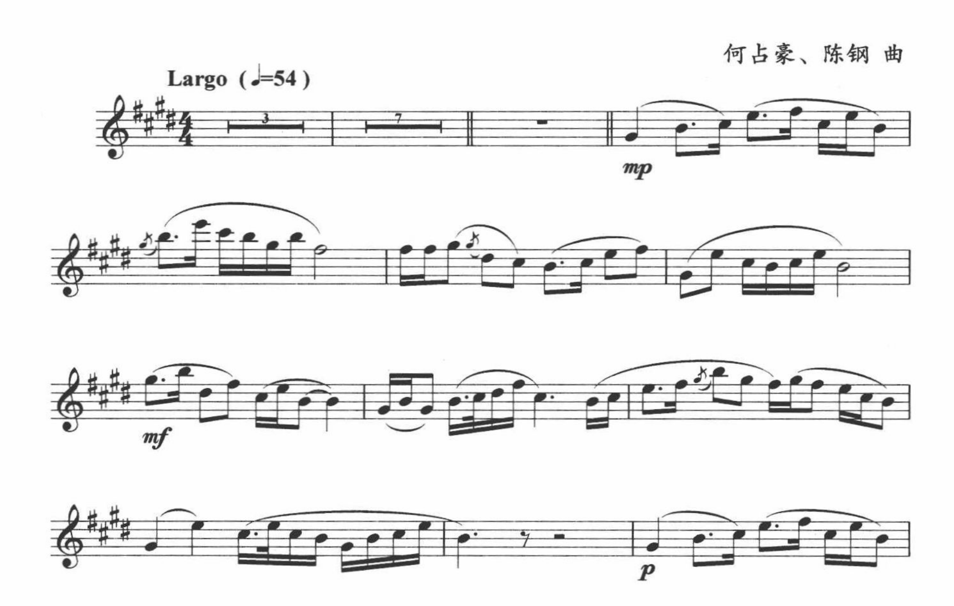
该作品音乐依据家喻户晓的《梁山伯与祝英台》这一民间故事为素材，以越剧的音调作为其基本主题的基础，依照故事情节发展的线索进行精心

的构思布局。作者创造性地将19世纪欧洲标题性交响音乐与我国民间器乐音乐典型的“标题性表现手法”结合起来作为作品的3个部分，并分别标以“草桥结拜”、“英台抗婚”、“坟前化蝶”的文字标题，巧妙地把音乐纳入西方协奏曲中传统的单章性奏鸣曲式结构，成功地体现了一条融“中西、古今”于一体的新路。

谱例：小提琴协奏曲《梁祝》主题旋律
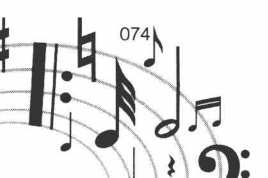
梁　　祝

全曲第一部分即“呈示部”，乐曲开始先由5分钟左右的“引子”点出这个故事的浪漫气质，然后进入作品的基本主题，即“梁祝”的爱情主题：愉快的邂逅和“十八相送”的依依惜别；作品的第二部分，即“展开部”，

先后陈述了英台回家的“抗婚”，两人的“楼台相会”，及祝英台最后“哭灵自裁”；最后进入作品的第三部分，即“再现部及尾声”，主部主题的压缩再现和乐曲开始的“引子”的变形回归。

无论是中国传统器乐（特别指古琴、琵琶等大曲），或是西方19世纪浪漫派标题性的交响音乐，尽管都标以文字性的乐曲标题，甚至曲内各乐段都标有“小标题”，它们的作用均只给听者以概括的意象引导或参考。器乐的“标题性”决非把音乐降低为图像的描绘。在小提琴协奏曲《梁祝》中，作者所加的种种文字性的标题也是如此，它们不是故事情节的“音乐图像”，而是体现故事情节所包含的人的情感和情感的发展变化，这些情感的发展给听者以丰富的联想。另外，这首协奏曲优美的旋律、生动的节奏和丰富的和声，都充分地发挥了小提琴独奏的高超技术，共同勾画出符合故事情节的音乐曲调。浓郁又质朴的民族风韵，使《梁祝》立足于世界小提琴音乐文献宝库，给广大中外音乐听众以真正美的享受，这恐怕是这部中国交响音乐的真正价值。也正因此，1992年《梁祝》被评为“20世纪华人音乐经典”入选曲目，为中国音乐作品占据国际音乐舞台增添了艺术光彩。

十九　军旅作曲家生茂与《学习雷锋好榜样》

毛泽东主席为雷锋同志题词：向雷锋同志学习。
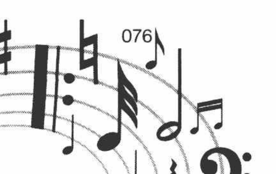
1963年3月5日，《解放军报》发表了毛泽东的题词：向雷锋同志学习。同时还发表了刘少奇、周恩来、朱德、邓小平等中央领导的题词。上午，战友文工团团长晨耕、政委王引龙召集全体同志传达了毛主席的题词，并说下午天安门有游行，全团要去参加宣传活动。散会时，时针已接近10时了。当时许多同志都提议说，我们是文工团，下午游行应该有首歌。这个提议得到了大家的一致赞同，他们纷纷把目光投向歌队队长、作曲家生茂和词作家洪源。生茂此时也正被雷锋的事迹感动着，便对洪源说："你写词快，写个歌词吧，一会儿午饭前一定要交给我！"洪源高兴地说："行啊，我马上干！"中午，生茂就写下了这首《学习雷锋好榜样》，歌曲特有的旋律和激情，令人激昂、振奋。这首歌曲从60年代初创

作至今，历经整整半个世纪，它感染、教育了一代又一代的中国人民。

生茂（1928—2007），原名娄盛茂，1928年6月6日出生于河北省晋县一普通农民家庭。小学毕业后即上山在游击区中学学习。抗战迫使生茂停学参与当地的农村抗日文艺宣传。1945年他正式参加冀中八路军，分配在冀中军区火线剧社边学习边工作。抗战胜利后，他调入华北野战军三纵队文工团，开始自学作曲。1950年，入中央音乐学院作曲系干部进修班学习，在音乐理论方面得到系统的提高。1953年，随军赴朝鲜，在战火中得到了文艺宣传工作的实际锻炼。“抗美援朝”结束后，他返回祖国，开始了“为兵服务”的新生涯，并先后创作了一系列脍炙人口的歌曲（特别是部队歌曲），如歌曲《真是乐死人》、《看见你们格外亲》、《马儿啊，你慢些走》、《学习雷锋好榜样》、《老房东“查铺”》、《一壶水》、《献给敬爱的周总理》、《周总理窗前的灯光》以及参与晨耕等集体创作的大型声乐套曲《长征组歌——红军不怕远征难》等。在这个阶段，生茂对新中国和平环境下解放军战士生活的描绘和性格特征的刻画获得广泛的好评。“改革开放”后的30年间，生茂在创作上尝试扩大创作题材和体裁，在音乐上为符合年轻人的审美情趣进行了新的努力，如重唱曲《小小的家庭多美满》、《摄影记者下乡来》，电影音乐《美丽的山西我的家乡》等。

《学习雷锋好榜样》创作于20世纪60年代全国人民学习雷锋的热潮初期。但是，雷锋既不是战功彪炳的革命领袖，也并非在严酷的战火中英勇

谱例：《学习雷锋好榜样》

学习雷锋好榜样

1=C 2/4

洪　源　词
生　茂　曲

5· 3 2 1 | 5 - | 1 2 3 | 5 - | 5· 3 | 2 3 5 | 1 6 1 |
学 习 雷　锋　好 榜　样，　忠 于　革 命　忠 于

2· 0 | 3 5 | 6· 5 | 3 5 | 2· 3 2 1 | 6 3 | 2 2 1 |
党。　爱 憎　分 明　不 忘　本，　立 场　坚 定

6 1 | 5 0 | 5· 3 | 6 5 | 6 2 3 | 5 0 ‖
斗 志　强，　立 场　坚 定　斗 志　强。

捐躯的战斗英雄，他仅是一名入伍不久、职位不高的年轻战士。他以自己“一心为公、爱憎分明、言行一致”的共产主义精神，赢得了全党全军对他的尊崇。对这样一位在和平环境中的普通战士的歌颂，显然必须突破以往那种“宏伟”、“高昂”、“抬头仰望、齐声高呼万岁”式的传统模式，而要以发自内心的“亲切”之情和用朴实无华、情真意切的音乐语言来表现，才能真正符合这样一位“既平凡又伟大”的人民英雄的形象，才能真正符合广大人民群众和广大指战员响应中央号召的心情。生茂这首歌曲风格质朴、含义深厚、亲切通顺又铿锵有力，从中可以看出只有经过长期的积累，才能生出这样的“神来之笔”。

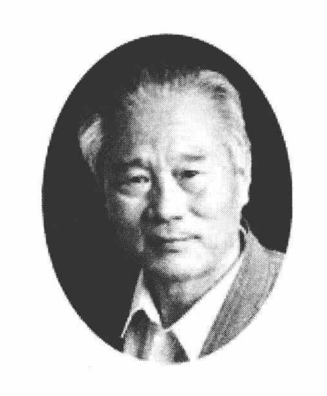
生茂虽然在解放战争初期就参与军队的文艺工作，但他的绝大部分作品均创作于新中国成立之后的为军队服务时期，可以说他是我国社会主义

时期反映人民战士生活和感情的最突出的部队作曲家。在他的创作中，深刻地塑造了和平环境下成长的新一代解放军战士。今天，《学习雷锋好榜样》这首歌曲诞生已40多年，这位著名的军旅作曲家对创作这首歌曲时的情景仍刻骨铭心。他表示，雷锋无论在过去还是今后，都永远是我们学习的好榜样。作为一名老共产党员，生茂说他要永远记住雷锋的话："人的生命是有限的，但为人民服务是无限的。我要把有限的生命，投入到无限的为人民服务之中去。"

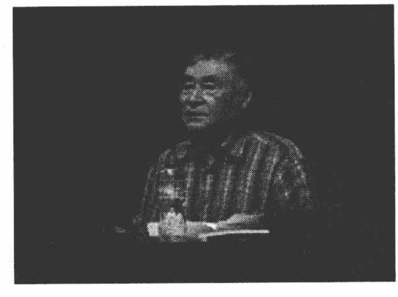

二十 “文化大革命”时期的优秀歌曲

——《北京颂歌》

作曲家田光

作曲家傅晶

1966年爆发的“文化大革命”是中国政治和文化的“大倒退”、“大劫难”。军队是“文化大革命”中相对比较平静的领域，军队的文艺单位在当时还可以开展一些配合“拉练”等军事训练的文艺创作，广大战士还可以保持正常的文娱生活。《北京颂歌》这首歌曲的词作者洪源和两位曲作者田光、傅晶都是当时北京地区的部队文艺单位的音乐工作者，田光任职北京军区文工团，傅晶任职《解放军歌曲》编辑部。《北京颂歌》创作于1971年4月，发表于1972年创刊的《战地歌声》（第一集）。

谱例：歌曲《北京颂歌》

北 京 颂 歌

1=F $\frac{4}{4}$

洪 源词
田光、傅晶曲

13 | 5. 3 6 565 | 1 - 13 56 | i. 2 i65 305 216i |
灿 烂 的 朝 霞， 升 起在 金 色的 北

5 - - 16 | 6. i 53 656 | 2 - 21 61 | 3 5i 7. 6 |
京， 庄 严 的乐 曲， 报 道着 祖 国 的

5 2 3 5 3. 2 | 1 - - 5 | i - i2 i 7 | 6. 3 567 6 - |
黎 明， 啊 北 京 啊， 北 京，

61 23 5. i 65 | 335 231 5 3 56 | 2. i 763 56 |
祖 国 的 心 脏， 团 结 的 象 征。人 民 的 骄 傲，胜 利 的 保

7 - 76 5. 3 | 2312 6 05 5. 6 | 5435 2 06 112 |
证。 各 族 人 民 把 你 赞 颂， 你 是 我们

3 2 i. 65 | 3. 1 23 57 2i | 5 - - 5 | 3 - 32 i7 |
心 中 一 颗 明 亮 的 星。 啊 北 京 啊，

6. i 5 3 - | $\frac{2}{4}$ 01 23 | 5 3 | 6. 5 43 | 5 2 | 03 56 |
北 京， 我 们的 红 心 和 你 一起 跳 动， 我 们的

2 i | 7. 6 53 | 7605 | i. 5 | 3 2. 1 | 6 5 | 0323 | 5 6 |
热 血 和 你 一起 沸 腾。你 迈 开 巨 人的 步 伐， 带 领 我们

4/4 7· 6 5 3 | 2̇ - - - | 5. 6 3 5 2̇ 3̇. 1̇2̇3̇ | 1̇ - - - | 1̇ - - 0 ‖

奔 向 美 好的前 程。

当时，军队文艺单位除了配合部队野营、练兵等军事训练活动外，并无特殊的重要演出。因此，词曲作者创作此曲是他们在经过“文化大革命”动乱后，切望以北京为代表的中国大地能像过去一样，由党带领全国各族人民“奔向美好的前程”。
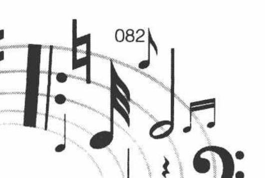
这首歌曲的音乐可分为两大部分：第一部分是作为基调的“颂歌”（同一曲调反复演唱两段歌词），篇幅比较长，情感融抒情和歌颂于一体，旋律既质朴亲切，又气势宏大；第二部分（从第二次“啊北京啊，北京”之后）插入一段果敢铿锵节奏“进行曲”的音乐，着重表达当时中国人民，包括创作者在内，对党的领导的迫切企求和热望。这首歌曲是当时“抒革命之情的独唱曲”的代表作，深受广大青年群众的喜爱。因此，在它还没有正式发表之前就得到了广泛的传唱。显然这里的“抒革命之情”，并非是硬加在艺术创作之上的“帽子”，而是出自创作者内心的真情流露。

二十一　抒情性通俗歌曲《走进新时代》

《走进新时代》是一首红色歌曲，蒋开儒作词，印青作曲。1999年春节联欢晚会上由张也演唱，其后该曲被唱遍大江南北。整首歌曲充满了爱国主义精神，旋律充满正气，歌词健康向上。该作品的曲风具有抒情性的特点，歌曲亲切深情地反映了对祖国、对人民和对一切美好事物的热爱。进入改革开放后，一曲《走进新时代》，为我们展现了党和人民建设社会主义现代化强国的决心和信念。

这首歌是歌颂我国以江泽民为首的“第三代”领导集体，《东方红》歌颂的是以毛泽东为首的“第一代”领导集体，《春天的故事》歌颂的是以邓小平为首的“第二代”领导集体。《东方红》、《春天的故事》、《走进新时代》，通过这三首歌，历史被连在了一起。中国一直是有这样的人文传统，每个年代都有自己的代表歌曲：30年代的《大刀进行曲》，40年代的《解放区的天》，50年代的《志愿军战歌》，60年代的《谁不说俺家乡好》，70年代的《北京颂歌》，80年代的《祝酒歌》……每首歌都像历史的一面旗帜，标志着一个时代。

《走进新时代》创作于1997年党的十五大前夕，抒发了世纪之交的昂扬情怀。诗人蒋开儒此前创作了《春天的故事》，当时已被广为传唱。他原

来只是一个企业文工团的员工，1997年，他所创作的《春天的故事》红遍大江南北，他已经成了妇孺皆知的词作家。香港即将回归，很多人都希望蒋开儒能够再写一首歌，像《春天的故事》一样可以寄语时代的变化。

蒋开儒在回忆创作过程时说："其实，我自己也一直在找一个点，想给即将召开的党的十五大、给即将到来的香港回归写首歌。"但一直到1997年5月，蒋开儒在电视上听到江泽民同志讲话时，才又一次触发他创作的灵感。"江泽民同志讲了一句话，'高举邓小平理论伟大旗帜，进一步深化改革开放'，我特别感动。听到这句话，我就觉得我们的改革开放会继续下去。"蒋开儒当晚一口气写出了一首新歌词，就是后来的《走进新时代》。

"我们唱着东方红当家做主站起来，我们讲着春天的故事改革开放富起来……"这首歌最初名为《中国有幸》，蒋开儒曾说："我觉得中国人挺幸运的，好日子都让我们赶上了，一步一步从春天走向可以预见的好未来。"
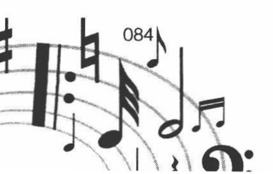
此后，深圳市委征集党的十五大献礼歌曲，罗湖区文联便推荐了这首《中国有幸》，经过修改之后又更名为《走进新时代》。歌曲发表之后，蒋开儒的这首新歌再一次被传唱，受到了人们的喜爱，蒋开儒也因此获得多项大奖，包括中宣部"五个一"工程奖、中国金唱片奖等。

这首歌的曲作者——作曲家印青同样也只用了一个晚上就写出了《走进新时代》曲谱。当新华网的记者问起《走进新时代》创作经过时，印青说："当时是1997年8月，党的十五大即将召开，中央电视台约我写一首为会议营造气氛的歌曲。他们把《走进新时代》的歌词传给我，我一看就觉得词写得很好，挺打动我的。当时正是香港回归后不久，又逢世纪交替，

可以说每个中国人心里都有一种昂扬的情绪，对未来充满了希望。再回想过去中国走过的路，从唱着东方红站起来到改革开放富起来再到今天第三代领导人带领我们开创未来，虽然充满艰辛，但内心对共产党有一种由衷的敬意和信赖。这首歌虽然是主旋律歌曲，但写起来一点都不觉得生硬，因为和我当时的情绪乃至全国人民的心境都是吻合的，就像在对朋友倾诉，旋律就从内心流淌出来了，拿到歌词的当晚我就把曲子写出来了。”

“总想对你表白，我的心情是多么豪迈，总想对你倾诉，我对生活是多么热爱……”应该说《走进新时代》是一首政治抒情歌曲，它的旋律优美，歌词质朴简洁，朗朗上口，亲切感人；它是一种情感的自然流露，也是人民发自肺腑的心声。《走进新时代》有别于那种直白的口号式的空洞说教，也有别于某些浅显的表白以及无病呻吟之类的作品。其实歌曲除了旋律可以表达一种情绪之外，更可以用歌词传递一种社会文化。例如，歌中唱到：“勤劳勇敢的中国人，意气风发走进新时代”，这两句歌词虽不新颖，但用在这首歌里，就把华夏儿女身上的传统美德和中国人民“意气风发”的精神风貌恰如其分地表现了出来。歌曲《走进新时代》之所以能迅速而广泛地流传开来，是因为歌曲作者用朴素的语言和真诚的声音缩短了人民对祖国、对党的情感距离。

从20世纪80年代以来，在“改革开放”方针政策的推动下，我国经济、文化也得到极大的发展。在社会音乐生活中的一个突出现象就是，过去长期得不到全面发展的“通俗音乐”得到了飞速广泛的发展。当然，过去紧密结合政治的大量群众歌曲，也应说是中国通俗歌曲的一个重要方面；其次，为数不少的、从多方面反映人民现实生活的“抒情性独唱歌曲”，过

去也曾被划入“群众歌曲”或“通俗歌曲”的范畴。但“群众歌曲”大多与群众业余文艺生活和各种以自我教育形式的“群众歌咏活动”联系密切；而“抒情性独唱歌曲”则由于题材面较宽、作品结构较为复杂和篇幅庞大，大多与专业音乐演出活动联系紧密。另外，影视事业的飞速发展，也为各类通俗音乐的发展提供了更理想的平台。值得注意的是，随着“改革开放”方针的贯彻，大量娱乐性、商业性的文娱活动，如歌舞厅、“卡拉 Ok”等娱乐方式，和专门提供群众自发组织的“摇滚”、“摇摆”、“爵士”大型集会的演唱活动，都赢得了城市年轻人的狂热追捧。如何对这样的社会音乐生活现象给予正确的引导，是艺术部门所关注的一个新课题。除了采取有力措施使各类音乐的创作和演出繁荣发展，不断提高广大群众的艺术视野和艺术鉴赏水平外，文化艺术界还通过节日或特殊的纪念或活动，组织类似春节联欢晚会、国际国内大型体育比赛开幕式及闭幕式等文艺演出活动推出一批批优秀的“庆典性”通俗歌曲。如《难忘今宵》、《今天是你的生日》、《同一首歌》、《春天的故事》、《走进新时代》等，均属于这类特殊的“通俗歌曲”。它的“特殊”就在于内容的政治性与艺术的抒情性的结合，它的“特殊”还在于歌曲本身不是自我的或为某个个人的“抒情”，而是对祖国、革命领袖和全国各族人民的“抒情”。

《走进新时代》的词作者蒋开儒和曲作者印青都是生活在群众中的普通文艺工作者。他们充分理解人民群众对祖国、领袖的质朴的深厚感情，因为这种感情也是他们自己对祖国、对人民的真挚感情。这种感情与一般庄严宏大的颂歌不同，它更需要亲切、朴实、具有丰富内涵的表述。

《走进新时代》整首歌曲可以分为两个四句的上下段，上段的音乐突

谱例：抒情性通俗歌曲《走进新时代》

走 进 新 时 代

1=C $\frac{4}{4}$　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒋开儒 词

♩= 112　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　青 曲

(1 - - 11 | 1 6 5. 3 | 3 - - - | 3 - - - | 1 - - 11 | 1 6 5. 2 |

2 - - - | 2 - - - | 1 - - - | 2 - 1 - | 5 - - - | 5 - - - |

1 - - - | 1 - - - | 51 23 32 15 | 51 23 32 15) |

|: 1. 6 53 232 | 1 - - 35 | 1 1 1 2.3 26 | 5 - - - |

总 想 对你 表　　白，　我的　心 情 是 多 么 豪　　迈。

让 我 告诉 世　　界，　中国　命 运　自 己 主　　宰。

1. 2 21 65 | 6 - - 56 | 1 3 5 23 21 | 2 - - 0 |

总 想 对你 倾　　诉，　我对　生 活 是 多么 热　　爱。

让 我 告诉 未　　来，　中国　进 行 着 接　力　　赛。

3. 5 6 56 | 53 232 1 35 | 11 11 23 21 | 6 - - 0 |

勤 劳 勇 敢的 中 国　人，意气　风发 走进 新　时　　代。

承 前 启 后的 领 路　人，带领　我们 走进 新　时　　代。
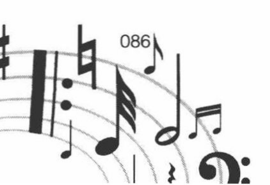
6 23 1 16 | 56 65 3 - | 22 6 53 232 | 1 - - - |

啊　　　我们 意气 风 发，　走进 那 新 时　　代。

啊　　　带领 我们 走 进，　走进 那 新 时　　代。

56 16 1 23 | 3 - - 23 | 2. 5 6 13 | 2 - - - |

我们 唱着 东 方　红，　当家　做 主 站 起　来，

5 6 1̇ 6 1̇ 2 3 | 2· 1̇ 6 - | 1̇· 1̇ 6 1̇ 2 3 2 6 | 5 - - 5 6 |
我们讲着春天的 故 事， 改革开放富 起 来。 继往

1̇ 1̇ 6 1̇ 2 3 | 3 - - 2 3 | 5· 3 2 3 3 | 2 3 2 1̇ 6 - |
开来的领路 人， 带领 我们走进那 新 时 代。

5· 3 5 6 | 2· 3 2 - 1̇ 6 | 1̇ - - - | 1̇ - - - |
高 举 旗 帜 开 创 未 来。

（间奏略）‖: 1̇ - - - ‖ 1̇ - - - | 1̇ - - - | 1̇ 0 0 0 ‖
来 *D.S.* 来。 *Fine.*

出朴素的亲切感，下段的音乐节奏稍加紧凑，体现出更加开阔爽朗的热情。歌曲成功地体现了一种深厚的政治化的革命之情。正是这种内涵深厚的抒情，才一步步地感动了千百万普通群众的心；正是这样一种雅俗共赏的艺术性，才充分展示了中华音乐的风貌和时代的特点。

一首优秀的歌曲往往令人回忆起一个时代，一首优秀的歌曲也常常能鼓舞人度过一段不平凡的岁月。歌曲作为先进文化的“轻骑兵”，在每一个历史时期的群众文化生活中，它所起的积极作用和深远意义是不言而喻的。

二十二　澳门回归之声——《七子之歌——澳门》

1998年12月20日澳门回归前，中央电视台首映了大型电视纪录片《澳门岁月》。该片由中央电视台拍摄，专门为迎接澳门回归而摄制，由国家前主席江泽民题写片名。全片共六篇12集，全面记叙了澳门的历史渊源、回归历程、经济发展、传统文化和过渡期各项工作的进展，影片表达了澳门同胞期盼早日回归的民族真情，洋溢着澳门人民爱国爱澳的感情，表现了内地与澳门密不可分的血肉关系。该片主题歌《七子之歌——澳门》引起观众的强烈反响，使听者不禁为之潸然泪下，并把它看做迎接澳门回归的“主题曲”。然而，很多人并不知道，这首歌的歌词并非为澳门回归而写的新作，它是七十多年前一首题为《七子之歌》的组诗中的第一篇，其作者就是清华大学已故教授、著名的爱国学者和诗人闻一多先生。

20世纪20年代，刚刚从清华学校毕业的闻一多远涉重洋，到美国留

学。从1922年开始，他先后在芝加哥美术学院、柯泉科罗拉多大学和纽约艺术学院学习美术，同时用大量的精力从事几年前就开始的新诗创作和文学研究。独居异域，闻一多对祖国和家乡产生了深深的眷恋；在西方“文明”社会中他亲身体会到种族歧视的屈辱，更激起了他强烈的民族自尊心。正是在这样的背景下，1925年闻一多写下了《七子之歌——澳门》等七篇爱国思乡之作。所谓“七子”指的是当时的“香港”、“澳门”、“台湾”、“九龙”、“威海卫”、“广州湾”和“旅大”（旅顺、大连）这七处被侵占的领土。闻一多在该七首诗作前写道：

“邶有七子之母不安其室。七子自怨自艾，冀以回其母心。诗人作《凯风》以愍之。吾国自《尼布楚条约》迄旅大之租让，先后丧失之土地，失养于祖国，受虐于异类，臆其悲哀之情，盖有甚于《凯风》之七子，因择其与中华关系最亲切者七地，为作歌各一章，以抒其孤苦亡告，眷怀祖国之哀忱，亦以励国人之奋兴云尔。国疆崩丧，积日既久，国人视之漠然。不见夫法兰西之Alsace-Lorraine 耶？‘精诚所至，金石能开’。诚如斯，中华‘七子’之归来其在旦夕乎?”

闻一多在这首《七子之歌——澳门》里所表现的艺术形象是一个离开母亲太久了的孩童，她向母亲述说着Macau不是她的真姓；她呼唤着母亲叫一声她的乳名澳门；她大声呼喊着“母亲，我要回来……”

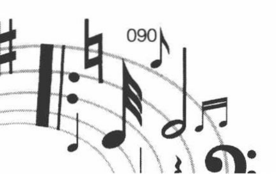
作曲家李海鹰与《七子之歌——澳门》这首歌的渊源也有些奇特。1998年中央电视台要拍纪录片《澳门岁月》，为澳门回归做准备。李海鹰因此被邀请为该节目创作几首歌曲，歌词由电视台提供。手捧着闻一多先生写下的充满爱国之情的诗句，李海鹰非常激动。对于澳门，李海鹰也有着剪不断的情缘，因为他父亲的家乡就在离澳门仅一衣带水之遥的南朗乡，

那里很早以前与澳门同属香山县，小时候他曾回去过那里一次，澳门的歌谣也是他儿时记忆里的童谣。四十多年在广东的生活，更是孕育了他深沉的南国音乐情怀，令他极易感受澳门的风土人情。于是他想尝试运用一些家乡的歌谣感觉来创作这首《七子之歌——澳门》。

四十多个日日夜夜，李海鹰废寝忘食地用心体会着这个艺术形象，苦苦寻找着最有表现力的音乐语言，终于，一股压抑不住的挚情带着《七子之歌——澳门》的旋律冲出他的心底……

随着电视纪录片《澳门岁月》的播出，《七子之歌——澳门》深深地打动了海内外亿万华人的心，立刻响彻海内外。特别是在澳门，反响尤为强烈，不但在各种庆祝回归的大小活动中被演唱，而且经常在大街小巷传唱。电视界、音乐界人士都评论说：“与以往的‘回归歌曲’不同，《七子之歌——澳门》是有深度、有很强的艺术感染力的作品，它将人们带进21世纪。”李海鹰感到非常欣慰，他觉得，他是用音乐的形式与闻一多这位他从小敬仰的、杰出的文化先辈进行了一次超越时空的心灵对白。当有记者采访李海鹰的创作感受时，他回忆说：“当时根本没想过什么国家任务，但后来这首歌很受欢迎，结果被确定为唯一的主题歌曲，这些其实对我来说并不重要，我感到最欣慰的是澳门人都很喜欢这首歌。”《七子之歌——澳门》还被中国第一个探月航天器“嫦娥一号”搭载进入月球轨道，在2007年12月20日澳门回归祖国八周年之际，“嫦娥一号”从遥远的太空传回了这首天籁之音。

李海鹰是珠江的儿子，他是从珠江边走向成功的。珠江边，曾走来过冼星海的身影，他的一曲《黄河大合唱》，一直都是我们这个民族品尝不尽的精神盛宴；珠江边，也走来过马思聪的身影，他的一曲《思乡曲》，直到现在，都一直是全球华人的归家的路；今天，珠江边又走来了李海鹰，乘着歌

声的翅膀，他仿佛又看见了先人伟岸的背影。对于自己的音乐风格，李海鹰曾说："其实从《七子之歌——澳门》以后，我的主要精力就已经投放到影视方面的音乐上了。因为我不是很想做实验性的音乐，不想做只被专家们认可的东西，我喜欢做让大众认可的东西。这也算是我自己的方式吧，因为在我看来，古典和流行，没界限。不管什么时候，人们对于比较有特点、有张力、大型的、精致的作品，都会有一定的期待，这也是我的目标和方向了。"

谱例：歌曲《七子之歌——澳门》

七子之歌——澳门

1=C 4/4

闻一多 词
李海鹰 曲

5 35 3 5· | 65 36 5 - | 1 12 3 53 | 2 03 5 - |
你 可知 Ma－cau 不是 我真 姓。 我 离开 你 太久 了 母 亲。

55 65 35 5 | 65 1̇6 5 - | 1 53 21 2 | 3 5· 52 3 |
但是 他们 掠去 的 是我 的肉 体， 你 依然 保管 我 内心 的灵
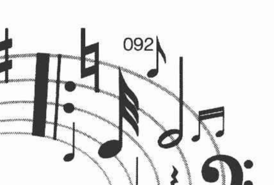
1. 1 - - - :‖ 2. 1 - - 05 | 3̇ 2̇·1̇ 65 5 | 6 6 5 6·1̇ 3̇1̇ |
魂。 魂。 那 三百 年 来 梦 寐 不 忘 的 生母

2̇ - - 05 | 3̇ 2̇·1̇ 65 5 | 6 6 5 6 3̇2̇ | 2̇ - - - |
啊， 请 叫 儿的 乳 名， 叫 我 一 声 澳 门。

3̇ 2̇·1̇ 65 5 | 1̇ 65 32 1 | 0 23 5 - | 5 - 0 56 | 1̇ - - - ‖
母亲 啊母 亲， 我要 回 来， 母 亲 母 亲。

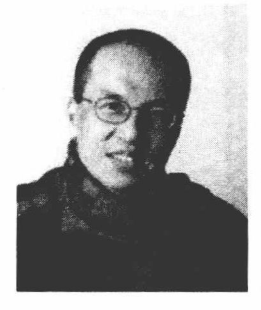
李海鹰并非出生于澳门，他这首歌曲的音调与澳门以粤语为代表的传统音乐在地域风格上显然存在一定的差距。作者考虑到歌曲的特殊背景与澳门回归的全民政治含义，更适合以面向全中国和全世界的“普通话”来表述，作品更适合以中西音乐风格交融、既非典型的“古典”又非地道的“通俗”的风格来体现。正如他自己所说：“我喜欢做大众认可的东西。”这里所指的“大众”应该是超出澳门这一狭小地域的“民众”吧。很难预料将来是否需要以一首更具“澳门风格”的音乐来代替《七子之歌——澳门》，这只能由将来的澳门民众说了算。客观的历史是在澳门回归时出现的是这首歌，人们对李海鹰这位非澳门音乐家的创造，已作了历史性的认可。

二十三 “2008年北京奥运”之歌《我和你》

2008年奥运会开幕式主题曲《我和你》（英文名为《You and Me》）的词曲作者陈其钢，是享誉法国乃至全世界音乐界的中国作曲家。曾获法国音乐版权组织授予的最高终身音乐荣誉奖，并且是斯特拉斯堡爱乐乐坛第一位非法国人担任的驻团作曲家。陈其钢对中西方音乐的研究均有极高造诣，在他身上，有着一种古典诗人般的气质，他将中国的传统元素很好地融合于西方现代作曲之中，是当今少数几个在世界音乐舞台上极为活跃的中国作曲家之一，并越来越受到国内听众的关注。他于2007年6月被聘为北京奥运会开幕式音乐总监。

陈其钢（1951— ），祖籍台州，生于上海，旅法华人作曲家。从小受到艺术家庭的熏陶与良好培养，1973年毕业于中央音乐学院附中单簧管专业，1983年又以全优成绩毕业于中央音乐学院作曲系（师从罗忠熔）。1984年赴法，得到20世纪音乐大师梅西安的赏识，破例纳为关门弟子。

十余年来，陈其钢的作品荣获了多项国际大奖。1998年，他出任著名的国际贝桑松作曲大赛的评委会主席。1999年，他担任巴黎音乐城艺术顾

问。2000年，梅西安国际钢琴比赛专门设立了陈其钢作品演奏奖。在他的倡导与帮助之下，世界著名的贝桑松国际青年指挥比赛预赛由原来的日本移到北京。2005年，他获得了具有“法国诺贝尔音乐奖”之称的“交响音乐大奖”。近年来，陈其钢对中国传统音乐表现出越来越多的兴趣，并与张艺谋和中央芭蕾舞团合作创作了芭蕾舞剧《大红灯笼高高挂》。

当北京2008年奥运会主题歌最终在开幕式的舞台上揭晓和“解密”，外界强烈推荐甚至呼声很高的歌曲全部落选，最后的“谜底”就是陈其钢创作的《我和你》（原名为《永远一家人》）。虽然陈其钢担任开幕式音乐总监，但这首主题歌并非内定人员命题创作，也是通过征集和无记名投票，在完全公正的情况下选定的。

北京2008奥运歌曲全球征集共进行了4期，收到应征作品共计98871件。人们所熟悉并已广为传唱的一些歌曲，都是在这次全球征集中诞生的，比如《永远的朋友》和《北京欢迎你》。

尽管应征作品数量惊人，但因为非专业人士的作品绝大多数难以达到理想水平，因此，北京奥组委根据开幕式创意工作的要求，向数十位专业音乐人“定向征集”主题歌作品。这次征集邀请了孔祥东、乔吉奥·莫罗德尔、陈其钢、谭盾、鲍比达、迈克·巴特、王力宏、周杰伦、冯晓泉、小柯、林夕、金培达、陈少琪等国内外众多乐坛大腕。

《我和你》就是从这次定向征集中产生的。2007年10月，北京奥运歌曲征集评选委员会的评委们对24首重点推荐曲目进行了审听，参加审听的所有歌曲，全部被隐去歌曲名称和作者等信息，以无记名投票的方式，选定了8首主题歌候选曲目，并建议将“23号作品”确定为重点推荐曲目。

评委当时的评价是："这首歌简单好听、内涵丰富、温暖抒情、易于传唱；国际风格较强，中国味道浓郁，与开幕式创意主题和风格展示十分匹配。"

2008年1月，北京奥组委负责人听取了主题歌曲征集评选的专题汇报，原则上同意将"23号作品"作为主题歌重点推荐曲目，并进行保密处理。4月，最终确定这首歌曲为北京奥运会主题歌推荐曲目。因此，这首歌没有像《永远的朋友》和《北京欢迎你》一样，向社会推广。不过，这首歌在开幕式彩排中曾作为背景音乐播放，但人们并没有留意。

2008年8月3日下午，最后的主题歌评选活动在开幕式运营中心举行。北京奥组委执行副主席蒋效愚说："这是整个奥运歌曲评选的最重要活动，所有评委都要签署保密协议，要将悬念留到最后一刻。"在公证人员的全程公证下，"23号作品"在北京奥运歌曲征集评审会议上获得评委们全票通过，正式成为北京奥运会主题歌。

因此，这首歌在事实上留给刘欢与莎拉·布莱曼（Sarah Brightman）练习演唱的时间不到一周。对于《我和你》最终当选为北京奥运会主题歌的原因，北京奥组委执行副主席蒋效愚的评价基本涵盖了它胜出的优势所在："走的是新路；表达了中国人的含蓄内敛，触动了人们心灵深处的温馨、友善和友情；言简意赅，曲调简单易唱，温馨、人性化。"

2008年北京奥运会的主题歌由享誉世界的现代作曲家陈其钢所承担，这完全具有说服力。陈其钢是中国现代作曲家中公认的"名列前茅"的代表，一说起"现代音乐创作"似乎总给人 "技法新颖高超、乐感复杂难辨、难理解"的感觉，但客观的事实是陈其钢写的这首《我和你》，其音乐

是如此简朴、优美、亲切、易唱易理解。这里首先就涉及对“北京奥运”的理解问题，一般容易将“奥运”仅仅看做是一场“规模最大、水平最高的世界性体育竞技”，也容易将它与中国健儿“奋起为国争光”、中国政府极尽全力“与世争豪”心情相联系。因此，表现这样一个世界盛会的主题歌，似乎应该与“宏伟”、“壮丽”、“乐观自信”、“民族自豪”、“东方特色”等一些外在表征相联系。而事实上歌曲创作者和北京“奥组委”一致认为：“2008北京奥运”所饱含的是“深刻人性”、“诚挚友爱”和“构建一种世界性和谐的盛会”等一系列更深的哲理内涵。陈其钢正是勇敢地摒弃现代音乐创作的一般风格和创意，将自己的构思集中体现上述“北京奥运”的深层含义，才使他达到了富于人性化的通俗性歌唱的新高度。这种创意使他努力去寻求这一更深、更醇的音乐语言和艺术形式，也为中国现代创作的发展提出了一个新的启发。

在2008年奥运会开幕式上，《我和你》的中文由我国男歌手刘欢演唱，英文由英国女歌手莎拉·布莱曼演唱。刘欢是一位在中国家喻户晓的流行音乐人，自1985年夺取首都高校英语和法语两项歌曲大赛的冠军以来，一直屹立于中国歌坛之巅。莎拉·布莱曼在欧美已走红多年，她主演的音乐剧，例如《歌剧魅影》、《猫》、《歌与舞》的主题曲都被广为传唱，莎拉·布莱曼也因此有“歌舞剧皇后”的美誉。当这首中西合璧的《我和你》在2008年北京奥运开幕式上唱响时，传统的音律，深蕴的内涵，赢得了全世界的好评。

谱例：歌曲《我和你》

我　和　你

You　and　me

第二十九届北京奥运会主题歌

1=G $\frac{4}{4}$　　　　陈其钢 词曲

3 5 1 - | 2 3 6 - | 1 2 3 5 | 2 - - - |
我 和 你　心 连 心，　同 住 地 球　村。
You and me　from one world,　We are fa - mi - ly.

3 5 1 - | 2 3 6 - | 2 5 2 3 | 1 - - - |
为 梦 想　千 里 行，　相 会 在 北　京。
Travel dream　a thousand miles,　Meeting in Bei - jing.

6 - 5 - | 6 - 1 - | 2 6 3 5 | 2 - - - |
来　吧　朋　友　伸 出 你 的　手，
Come　together,　Put your hand in　mine,

3 5 1 - | 2 3 6 - | 2 5 2 3 | 1 - - - ‖
我 和 你　心 连 心，　永 远 一 家　人。
You and me　from one world,　We are fa - mi - ly.

跋

中国的历史，是一幅色彩斑斓的画卷。五千年的文明，无论截取哪一段，都那么浓墨重彩，都那么惊心动魄，都值得我们永远铭记。

就我自己说，今年已经 99 岁了。在这几乎一个世纪中，中国就发生了翻天覆地的变化。

1949 年，新中国诞生了。同年出生的小孩，眼下都是老人、都该退休了。他们曾经茁壮成长，也曾饱受风霜，有着各自的回忆和各自的历史。

回想自己的一生，不但经历了新中国，还经历了旧中国。开始上学的光景还历历在目。六七岁的时候开始上私塾，读的是《四书》、《诗经》。后来跟着父亲到平邑，进学堂学算数和语文。中学是在山东省立第六中学读的。中学毕业后，考上北大。读大学那阵，我很用功，好好地学了四年。也就是在那时候，我开始写文章（最开始写的是《北宋的差役和雇役》）。从此历史学成为我毕生研究的课题。

中国史，应该包括中华民族五千年的文明史、社会发展史、科技发展史、思想哲学史和在这些大课题笼罩下的枝枝杈杈。我们这些老知识分子，都栖息在各自的研究领域一辈子了，都有些心得和经验，说出来或许对社会、对年轻人有所帮助。上世纪 30 年代，那时我还年轻，与友人一起办了个专门给农村小学教师看的刊物，效果很好。后来因为战乱，被迫停刊。为此，我一直想给年轻人，特别是农村的孩子们做点什么，可又一直没有机会。

湖南出版集团想给年轻人和中小学生出一套书，邀请了很多老学者、大学者参

加写作，他们找到了我。我看到了他们开出的书目，都是介绍中国传统文化方面的题目。我觉得这很好。因为，我们太需要了解我们的祖国——中华民族这个文明古国的历史了，只有继承才能发展，历史与现实社会就是一个不可分割的整体，现实就是历史的继续和发展。在今天这个兴旺发达的国体上再创辉煌历史，我们虽然有责任，可今后真正出力的却是青年人。

我已经是近百岁的人了。虽然想学孔老夫子说的那样“发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至”，可自己还能干什么呢？我是做教育工作的，希望年轻人多受教育，希望孩子们多读书。

湖南出版集团策划的这部书，每本虽然都不厚，可都是老知识分子的心得，应该是用精华哺育后生了。我呼吁我的老朋友、老同事都来为这部书尽些力。我更希望湖南出版集团把这部书印得物美价廉，不仅让城市的年轻人能读到，更要照顾农村和贫困地区的穷孩子。我相信这些孩子是有志气的，他们都是今后国家的栋梁。他们不仅需要改善物质生活，更需要社会给他们提供可口的精神食量。

今年，是中华人民共和国建国 60 周年。在此之际，我们这些老知识分子能够为国家的发展尽些绵薄之力，让后代了解伟大祖国优秀的历史文化，提高他们的爱国素质，我们感到很欣慰！

何兹全

2009 年 11 月